Quino 50 Años - Rep - Art Spiegelman después de George W. Bush

SONASTE MANECO

Publicación trimestral de LA BAÑADERA DEL CÓMIC
Año I Nº 2 - Octubre - Diciembre 2004

EXCLUSIVO
Las Aventuras Mexicanas del Hombre Araña

EL BOOM

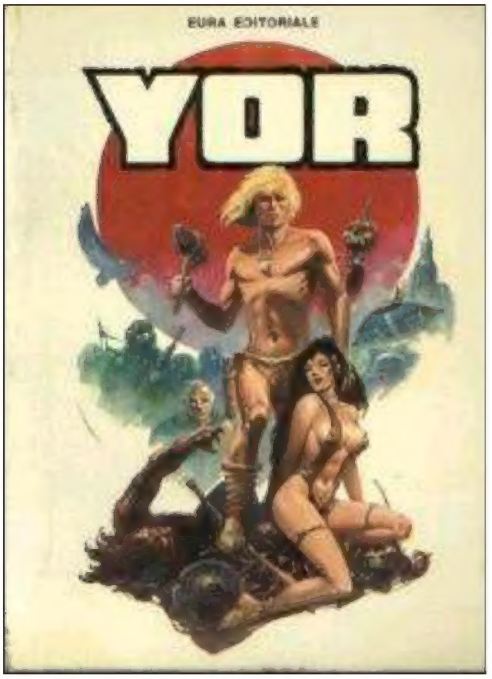
Copó kioscos, jugueterías y supermercados.
Lo vieron casi dos millones de espectadores.
Y quiere llegar a ser
el nuevo símbolo exportador
de la Argentina de Néstor Kirchner.

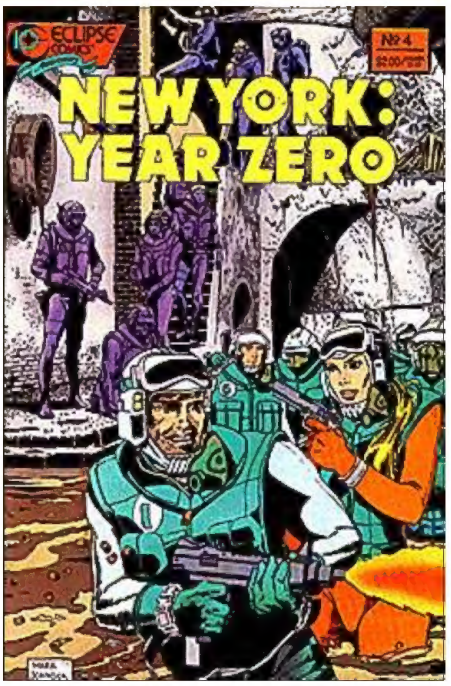
PATORUZITO

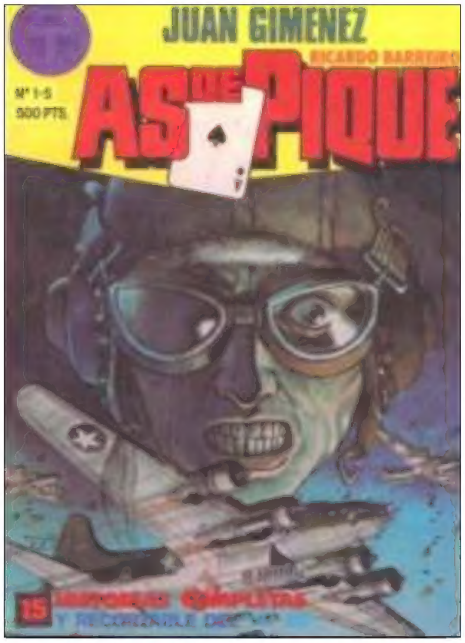
Skorpio 30 años: Galería de Portadas

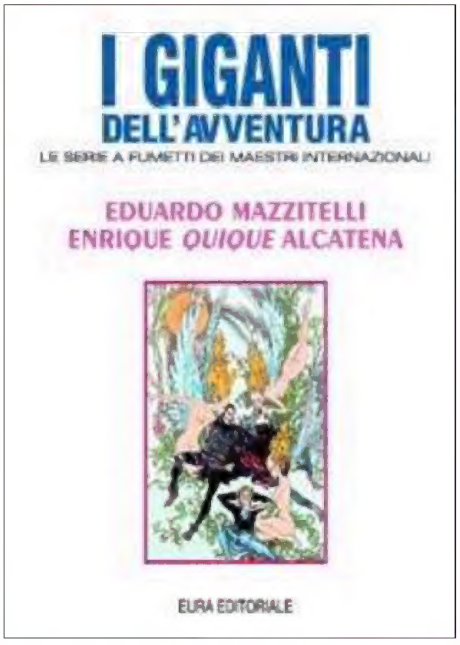
Con una constante presencia en el mercado italiano (al punto de que todavía se discute si se trata de historietas argentinas realizadas para la península, o de *fumettos* confeccionados por autores argentinos), los clásicos que marcaron a los lectores de la revista *Skorpio* también fueron publicados en otras latitudes, como Francia y España; y más esporádicamente, en los Estados Unidos.

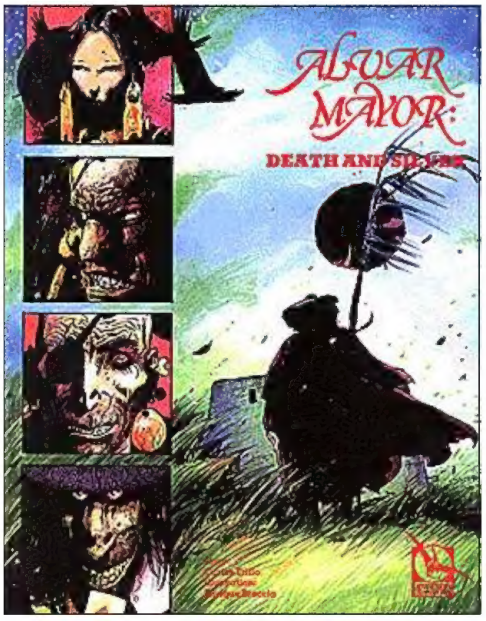
Las historietas son © de sus respectivos propietarios.
Los diseños de portadas son © de las respectivas editoriales.

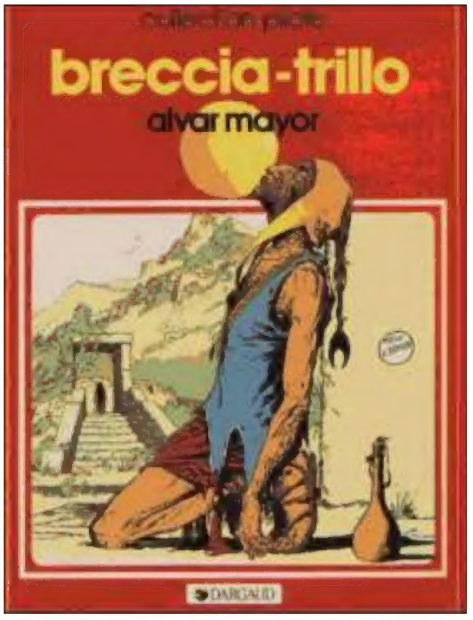












Arriba:
Yor (Henga),
Eura Editoriale, Italia, 1978.
New York Year Zero (Nueva York Año Cero)
Eclipse Comics, Estados Unidos, 1995.
Miniserie de cuatro números con portadas de Mark Johnson.

Centro:
As de Pique,
Toutain, España, 1988
Serie limitada de diez números.
I Giganti dell'Avventura: Attraverso il Labirinto, Metallica e Il re Leone (Travesía por el laberinto, Metallum Terra y El Rey León).
Eura Editoriale, Italia, 2004.

Abajo:
Alvar Mayor: Death and silver,
Trade Items, Estados Unidos, sin fecha.
Alvar Mayor,
Dargaud, Francia, 1983.

Desde la Viñeta por Fernando Ariel García

Compartieron autores: Alberto y Enrique Breccia, Carlos Trillo, Juan Giménez, Lito Fernández, Ricardo Barreiro, Francisco Solano López, Hugo Partt, El Niño Rodríguez, Carlos Albiac, Horacio Altuna, Ariel Olivetti y un largo etcétera. Compartieron un personaje, el Corto Maltés; y una misma aventura del incansable marinero: *La Casa Dorada de Samarcanda*. Si hasta festejaron redondos aniversarios en el trimestre que se fue: 30 años para *Skorpio*, 20 para *Fierro*. Pero las dos revistas contemporáneas más importantes de la historieta argentina coincidieron, principalmente, marcando a fuego la forma de hacer y leer cómics en este rincón del mundo, para luego desaparecer sin pena ni gloria.

Nacida el 5 de julio de 1974, *Skorpio* se propuso romper el esquema tradicional de la escuela Columba, retomando y recuperando el sendero iniciado por Héctor Germán Oesterheld en la Editorial Frontera. Y lo logró apelando a nuevos lenguajes gráficos, una mayor apuesta al valor ético y estético de las palabras; y a un compromiso superador de los niveles de calidad promedio. Pero sobre todo, intentando erigir una mirada local sobre la coyuntura histórica, disfrazada de policial negro, western o ciencia-ficción. Insufló renovados aires creativos, logró éxitos comerciales e impuso un nuevo estándar. Fue protagonista de su tiempo y, durante la primera década de vida, sus viñetas se hicieron cargo de algunos candentes debates sociopolíticos. Todo ello sin perder su esencia, la de una revista de historietas.

Desde el comienzo (septiembre de 1984), *Fierro* fue un poco más allá. Tal vez por ser descendencia directa de *Humor* y *SuperHumor*; tal vez porque *Skorpio* ya estaba encasillada en una de las fórmulas que había ayudado a superar. Lo cierto es que *Fierro* sumó a la evolución formal del medio un espíritu periodístico que buscaba iluminar, desentrañar y divulgar los años de plomo que habían atravesado a la Argentina. Parada sobre una postura ideológica definida (el peronismo de Cámpora), la revista se abrió a otras expresiones populares y entabló un diálogo transversal con otros productos culturales: la revista *Crisis*, el diario *Sur*, algunos programas de Radio Belgrano. Formando parte activa de un espacio de pensamiento, *Fierro* trascendió los límites del mercado historietístico al abordar tanto la convulsionada agenda del momento como la revisión del pasado reciente (mientras escribo me viene a la cabeza la polémica mantenida entre Alvaro Abós y Osvaldo Bayer alrededor de Severino Di Giovanni, que cruzó las páginas de *Fierro*, *Crisis* y el prólogo del libro de Bayer sobre la figura anarquista).

Pero con la cultura menemista algo hizo eclosión. Las características intransferibles de cada publicación se esfumaron y los criterios de selección del material parecieron intercambiarse. Ambas revistas resignaron la personalidad construida durante tanto tiempo y esfuerzo. *Fierro* cerró en su número 100 (diciembre de 1992), antes de regurgitar dos libros en 1993. *Skorpio* culminó sus días con dos lamentables ejemplares a fines de 1998, mendigando un retazo del éxito que supo construir, apoyándose ahora en las páginas coloreadas de *Nippur de Lagash*, emblema de Editorial Columba, el mismo modelo que había propuesto dejar atrás en aquel lejano 1974.

En realidad, esta desorientación asoló a la historieta argentina toda, cuyos paradigmas fueron cooptados por formas y contenidos transnacionalizados. Más allá de la calidad de su oferta, ni los clásicos títulos de Columba, ni los nuevos intentos de Record y La Urraca, ni las propuestas independientes, pudieron o supieron resolver el dilema que se abrió ante sus pies. Carcomidos por el proceso de globalización neoliberal abrazado por la Argentina, *Skorpio*, *Fierro*, la historieta, la industria nacional y el país todo terminaron por entregar al mejor postor su más digno espacio de soberanía: La identidad.

¡Sonaste Maneco! es una publicación trimestral, sin fines de lucro, producida y editada por el colectivo de trabajo *La Bañadera del Cómic*. Todas las ilustraciones utilizadas son propiedad intelectual y/o marca registrada de sus respectivos propietarios; y se incluyen sólo con carácter informativo. El material periodístico es propiedad intelectual de sus respectivos autores. Se autoriza el almacenado electrónico y/o la impresión de este número sólo para su uso particular, quedando terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de sus contenidos, salvo autorización expresa de los autores y/o editores.

Sonaste Maneco- Año I Nº 2
Octubre a diciembre de 2004

Maneco Post@l

Hoy contesta: Fernando Ariel García

INDICE

Galería Skorpio 30 años 2 / **Editorial** 3 / **Correo** 4 / **In Memoriam** 14 / **Novedades del mundo** 16 / **El boom Patoruzito** 72 / **Mundo Quino** 82 / **Expo Rep** 90 / **El 11-S según Art Spiegelman** 95 / **Hombre-Araña hecho en México** 100 / **La Botica de Maneco** 110 / **Galería Fierro 20 años** 119 / **Grandes Ilustradores** 120

STAFF

Director: Fernando Ariel García.

Redactores: Hernán Ostuni, Javier Mora Bordel y Rodríguez Van Rousselt.

Corresponsales: Oscar Boldrín (Italia) y Cristian Díaz (Chile).

Gurú tecnológico: Mariano Ostuni.

La Bañadera del Cómic está compuesta por Andrés Ferreiro, Mario Formosa (in memoriam), Fernando Ariel García, Hernán Ostuni y Rodríguez Van Rousselt.

Superando nuestras expectativas más afiebradas, desde el mismo momento en que la revista salió disparada al mundo virtual comenzaron a llegar cartas de aliento y apoyo. Son muchas (de verdad), razón por la cual sólo reproduciremos algunas, aquellas que mejor representan los pedidos, críticas y deseos de la mayoría. Pero igual queremos dejar por escrito nuestro agradecimiento a todos aquellos que destinaron parte de su valioso tiempo a bajar el bodoque (pesaba, ¿no?), leerlo y sentarse a volcar sus sensaciones en un par de líneas. Gracias, gracias, GRACIAS.

Por supuesto, estas páginas quedan abiertas a los lectores de *¡Sonaste Maneco!*, no sólo para que hablen de sus pareceres sobre la revista, sino, principalmente, para construir un espacio de debate e intercambio de ideas alrededor de las historietas y las políticas editoriales, que nos permitan analizar la historia del medio e intentar proyectar su futuro. Entre todos, como corresponde.

Las cartas pueden ser enviadas a sonastemaneco@yahoo.com.ar o a info@labanacomic.com.ar.

Revista virtual, gratuita y excelente

"Señores, acaba de lanzarse en la Web la revista virtual (y gratuita) *Sonaste Maneco*, una revista *excelente* sobre historietas, orientada hacia la producción nacional pero sin dejar de lado todas las noticias del mundo referentes a este arte. Son 120 páginas confeccionadas en formato PDF (para leer con 'Acrobat Reader'). *Sonaste Maneco* es una realización de los integrantes de La Bañadera del Cómic (autores del libro *Vera historia no oficial del cacique Patoruzú* y de unos extensos trabajos biográficos sobre H.G. Oesterheld y Robin Wood), y prometen periodicidad trimestral ¡A BAJÁRSELA YA!".

Gacetilla emitida por los amigos del Museo de la Caricatura Severo Vaccaro, íntegramente reproducida por el sitio de internet *Portal Comic*.

El mismo idioma

Hola, felicitaciones por el nuevo emprendimiento y por todos los laburos anteriores. Los invitamos a conocer *Rebrote* (www.rebrote.com). Cuando leíamos la carta de presentación de *Sonaste Maneco*, en *Portal Comic*, parecía que estábamos leyendo de nuevo nuestros editoriales y cartas de presentación, de hace más de un año atrás. Esto no significa que lo de ustedes sea copia de nada sino que, creemos, hablamos el mismo idioma y pensamos en la misma onda cultural. Sería interesante que aunáramos esfuerzos, ya que no intenciones, que -estamos seguros- son idénticas. Un fuerte abrazo y cuenten con nosotros para lo que sea.

Felipe Ricardo Avila y Daniel Miñones.

Avila y Miñones son los responsables editoriales de *Rebrote*, una publicación multimedia de y sobre historietas argentinas, con trabajos de nuevos valores y veteranos del tablero, e interesantísimos reportajes a Alberto Breccia, Lucho Olivera y Robin Wood, entre otros. Se recomienda su lectura.

Dos veces bueno

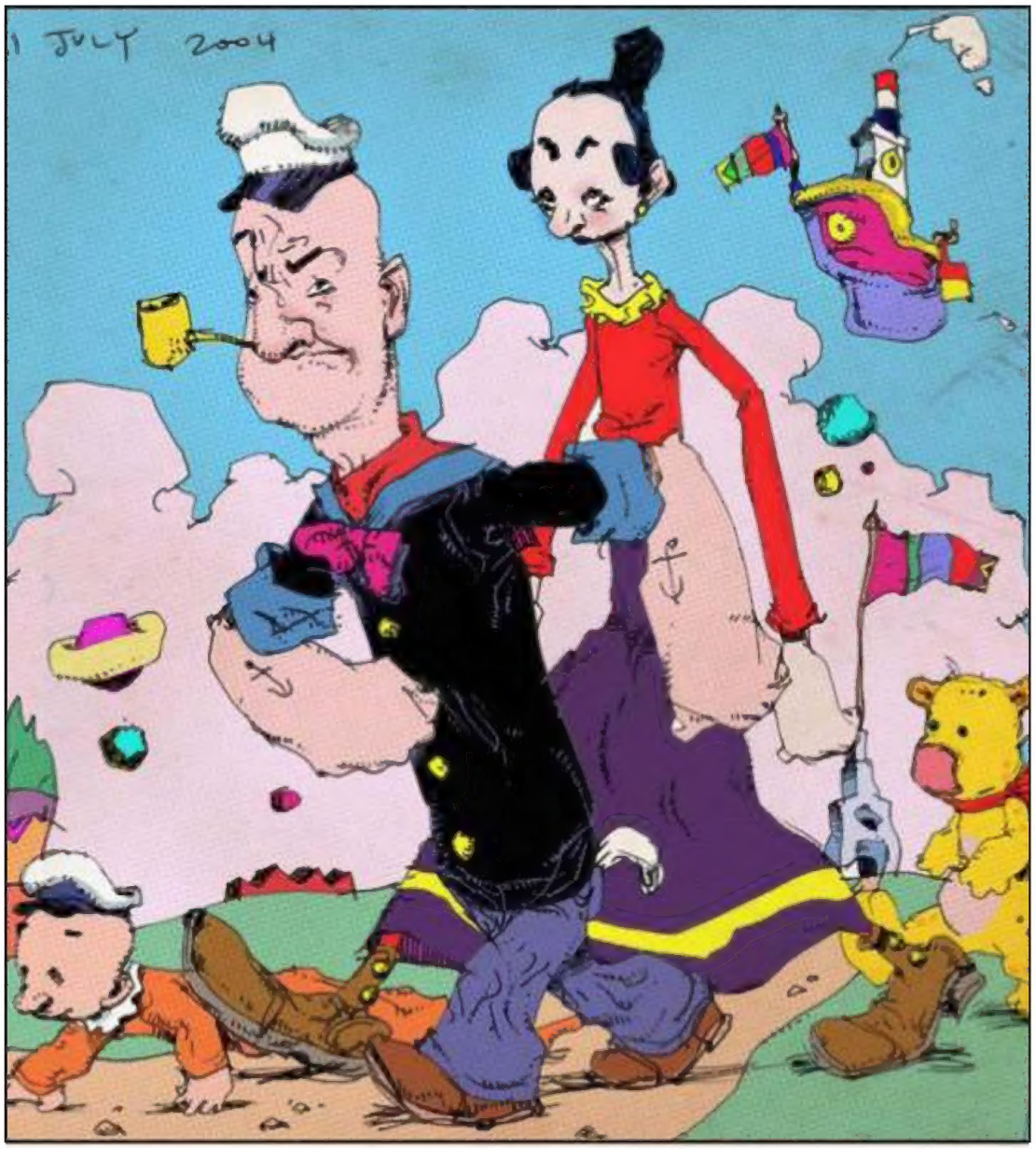
Impresionante.

Markelo.

Buenísima !! Sigan laburando así !!.

Diego Lucano.

Cortitas y al pie, tal como nos gustan. Por eso, ambos lectores se han ganado una suscripción gratuita a la revista (cómo nos jugamos, ¿no?).



Un sol para Oscar Grillo

Casi nunca sale el sol en Londres. Hoy hay un sol radiante y yo pensaba salir al jardín a gozármelo. En cambio, me pasé toda la maniana (aquí no hay enies) leyendo *Sonaste Maneco* en una pieza oscura mirando la pantalla de una computadora. A pesar del goce enorme que me dio su lectura, ustedes me deben un día de sol. Pero gracias igual. Sigan así, un abrazo.

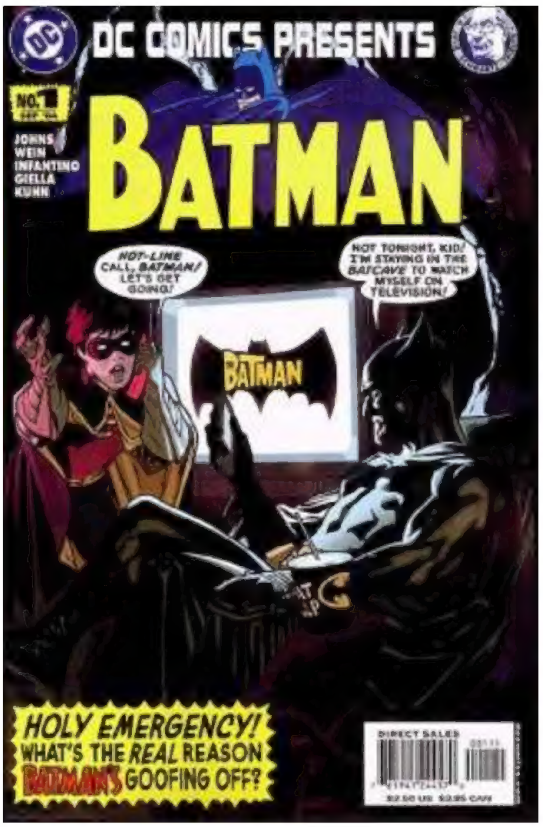
Oscar Grillo.

¿Qué podemos decir? Fue la primera carta que entró al sitio y todavía estamos medio turulatos por la emoción. Por si alguno no lo sabe, Oscar Grillo es uno de los mejores dibujantes del mundo. Argentino de nacimiento y radicado en Inglaterra desde 1971, fundó el estudio de animación Klacto Animations junto con su amigo Ted Rockley. De esa verdadera usina de éxitos surgieron infinidad de publicidades, los laureados cortos basados en las canciones de Paul y Linda McCartney (*Seaside Woman* ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1980) y el filme *Monsieur Pett*, entre otras joyas que pudieron verse en Buenos Aires en la megaexposición que montó el Palais de Glace en el 2003.

Además, el autor del documental sobre Rembrandt, *Work in progress*, nos recomendó la página web de unos amigos suyos, "que escriben magníficamente bien sobre animación". El sitio se llama *cartoonbrew.com* e invitamos a nuestros lectores a darse una vuelta por ese lugar maravilloso, de donde tomamos esta impresionante imagen de Popeye realizada por Grillo. Eso sí, recórranlo con tiempo porque el caudal (y la calidad) de información y gráficos es, sencillamente, apabullante.

Y hasta que averigüemos cómo embalar un día de sol, seguiremos trabajando de esta misma manera.

Maneco Post@l



Falta ajustar algunos detalles

"Desde las páginas (¿o cómo se dirá ahora?...¿pantallas?) damos la bienvenida a una nueva publicación sobre cómics. En este caso se trata de *Sonaste Maneco*, una revista virtual en PDF, realizada por la gente de La Bañadera del Cómic, Andrés Ferreiro, Rodríguez Van Rousselt y los ex-*Comiqueando* Fernando García y Hernán Ostuni. Recordemos que la editorial cuenta en su haber con la edición de *Vera Historia no Oficial del Grande y Famoso Cacique Tehuelche Patoruzú* y está preparando, además, trabajos biográficos sobre Héctor Oesterheld y Robin Wood. *Sonaste Maneco* cuenta con 120 páginas (nada menos) y en este número 1, trae notas sobre los lanzamientos de historietas en la última Feria del Libro, y un completo informe sobre las incursiones en el cómic de Julio Cortázar y Manuel Mujica Láinez, entre otras cosas. Si bien le falta ajustar algunos detalles en cuanto a diseño, la revista derrocha información por los cuatro costados y, realmente, vale la pena leerla. La pueden descargar absolutamente gratis (a los que no tienen banda ancha, tenga paciencia, pesa 6 megas)".

Tienen razón Javier Hildebrandt y Fabián Montaner al hablar de los problemas de diseño en *Sonaste Maneco* desde el ejemplar de agosto de la revista on-line *Comiqueando*. Y es que por más que intentamos estar arriba de todos los detalles, hay diferencias entre curvas y vectores que todavía no empezamos a entender, motivo por el cual celebramos la incorporación de Mariano Ostuni en las labores técnicas de armado final y puesta en red.

De todas maneras, con o sin internet nos morfamos una página enterita del número uno, dedicada a los cambios del clásico italiano *Martin Mystère* (nos gusta Tardi, pero no tanto como para publicar la misma nota... ¡dos veces!) y nos comimos el amague con la promocionada portada de *DC Comics Presents: Batman* por Adam Hughes, cuya ilustración fue reemplazada a último momento por la que se muestra a la izquierda.

¡Buen guisado!

Estimados amigos: Mi más sincera enhorabuena por este primer ejemplar de *Sonaste Maneco*. ¡Qué revista, qué revista! Dosis de información trufadas con mucho conocimiento del medio en el mundo, con especial predilección por lo porteño. ¡Buen guisado! Realmente magnífico. A destacar la transcripción de la charla de humoristas (qué curro Fernando!) y los artículos sobre Martín Fierro y Oesterheld. El de Cortázar aún no lo leí, pero lo haré. Realmente estupenda la revista, os felicito.

Francamente, no conozco otra revista escrita en español/ castellano tan buena y tan completa como ésta.

Manuel Barrero

Tebeosfera es una de las revistas virtuales más interesantes y profesionales que pululan por la web. Y Manuel Barrero es su director. Como colaboradores de *Tebeosfera*, alentamos a todos aquellos que aún no la conozcan a internarse en *www.tebeosfera.com*, para poder regocijarse con los lúcidos artículos e investigaciones allí presentados.

Y en relación a la desgrabación de la mesa redonda de De la Flor, coincidimos en que se trata, literalmente, de un curro. Tanto por su acepción española (trabajo) como por la argentina (robo).

¡EXTRA!

Arañando el cierre nos llegó la grata novedad del nacimiento de Lucía, primera hija de nuestro amigo Manuel Barrero, director del magazine *on line* español *Tebeosfera*. Desde aquí, todos los que hacemos *¡Sonaste Maneco!* le mandamos nuestras sinceras felicitaciones a la feliz familia que encontró la ecuación más parecida a la fórmula de la felicidad.

Dentro de todo, funciona bien

Está muy buena la revista. Como puntos negativos se puede decir que es muy pesada para los que tienen dial up, pero lo demás me parece muy bueno. Más allá de que no todas las notas me interesen, es muy copado que se hable de distintos tipos de cómics. El tema PDF no me termina de convencer, más que nada por el tamaño de la letra y porque al agrandar las imágenes con el zoom, pierden definición. Pero dentro de todo funciona bien (mejor que muchas otras cosas que vi en PDF). Y lo que me encantó fue la transcripción de la mesa redonda de humor gráfico, no podía parar de leerla. Espero terminar este número y ver un próximo (dentro de un tiempo largo, porque hay mucho para leer en este).

Anónimo.

Por ahora, el tema PDF queda así.

A nosotros nos gustaría editar la revista en soporte papel, pero como ello es realmente imposible, tratamos de hacer un producto lo más parecido a ese deseo original, tanto en forma como en contenidos. Por lo pronto, intentaremos compensar todas las dificultades con una mayor calidad de producción.

Mal citado

Felicitaciones por su revista *Sonaste Maneco*, especialmente por la deferencia de citar a nuestro sitio dedicado a la historieta chilena y latinoamericana. Cualquier colaboración que necesiten, sólo tienen que avisar. Un favor, en un recuadro del artículo de Oesterheld hay una referencia a una entrevista a Germán Gabler, realizada por mí, pero en que aparece mi nombre mal citado, como Mariano y no Mauricio, como corresponde.

Atentamente, Mauricio García Castro, Ergocomics.

Pedimos disculpas. Y gracias por tu desinteresada predisposición para colaborar con nosotros. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento al excelente sitio chileno *Ergocomics*, por dedicarnos el siguiente comentario:

"Lanzan Revista Virtual

"La noticia nos llega allende los Andes: Se ha lanzado el primer número de la revista virtual *Sonaste Maneco*, dedicada al estudio y difusión del cómic latino, americano y europeo. 120 páginas en formato PDF con gran cantidad de texto e ilustraciones, *Sonaste Maneco* es una realización de los integrantes de La Bañadera del Cómic, quienes ya ha publicado algunos libros referentes a la historieta argentina. La periodicidad de la revista sería trimestral. Notable esfuerzo, creemos que es imprescindible su lectura".

Si querés saber más sobre la obra chilena de Oesterheld y la historieta latinoamericana toda, te recomendamos efusivamente la visita regular al sitio trasandino.

No te van a defraudar (en serio).

Adoquín

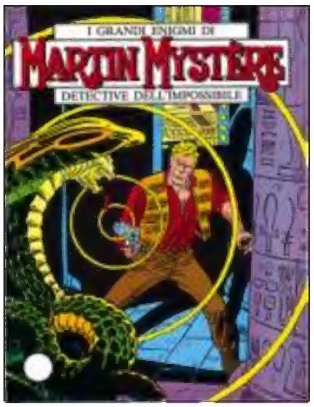
Hola gente: A alguno de ustedes los conozco de la vieja y querida *Akfak*, por eso es que me tomo el laburo de bajar este adoquín de 6 mb que estoy seguro cumplirá con mis expectativas...(bueh, lo mismo dije de Episodio 1...) Cuando le pegue una ojeada les doy mi opinión. Desde ya, mucha suerte. Nos vemos.

Javier González

Después de más de 20 años de búsqueda infructuosa, al fin nos enteramos quién era el lector de *Akfak*.

Maneco Post@l

Martin Mystère y el dilema de la página desaparecida podría llamarse esta aventura del popular detective italiano de lo imposible. Pero lo cierto es que al armar el número uno de ¡Sonaste Maneco! nos olvidamos de incluirla. En su lugar, pusimos dos veces la misma nota sobre Tardi. Aquí reparamos el error.



Los misteriosos cambios de Martin

El más popular detective italiano de lo imposible, Martin Mystère, dio a conocer las modificaciones que lo esperan para el 2005: Nuevo formato, nueva periodicidad y nuevas premisas argumentales, basadas en la actualidad socio-política de Europa antes que en los misterios arqueológicos de la humanidad.

Con las primeras luces del 2005, el clásico bonelliano *I grandi enigmi di Martin Mystère, detective dell'Impossibili* presentará sus promocionados (y hasta ahora secretos) cambios y reestructuraciones.

En lo formal, la revista alterará su cadencia mensual por una bimestral, pero de 160 páginas. También se despedirá del formato libro para adoptar el de los clásicos magazines abrochados con grampas metálicas. Giancarlo Alessandrini, creador gráfico del personaje y principal responsable de las portadas, cederá su privilegiado lugar a Lucio Filippucci, viejo colaborador del rubio detective. De todas formas, las tapas prescindirán en lo posible de la ilustración para centrarse en fotografías manipuladas por computadora

En los contenidos, a las conocidas secciones de divulgación científica "I misteri di Mystère" y "Martin Mystère risponde a tutto", se les sumará "Tutti in forma con Martin Mystère", moderno catálogo *fitness* que enseñará como llegar espléndido a los 60 años.

A nivel argumental, si bien la serie seguirá anclada en el terreno fantástico, las premisas arqueológicas serán reemplazadas por disparadores periodísticos de actualidad, como epidemias, guerras bacteriológicas, *reality shows* y un amplio etcétera escapado de los titulares de los grandes diarios europeos. De hecho, tanto los diálogos como los dibujos podrán ser retocados antes de entrar a imprenta, para permitir la incorporación de referencias escritas o gráficas de último momento. La página central estará dedicada a una ilustración a color de la protagonista femenina del número.

Colateralmente, la editorial pondrá a la venta la miniserie en seis entregas cuatrimestrales (¡!) *The fantastic Martin Mystère*, especie de Elseworlds (u Otros Mundos, como se conoce en castellano a la línea de DC) ilustrada por el norteamericano Martin Angler, uno de los últimos responsables de la tira *Flash Gordon*. No casualmente, la premisa de esta aventura a todo color estará ambientada en el futuro del sistema solar.

Arriba:
Ilustración promocional de Lucio Filippucci para el catálogo de Lucca 2000.

Abajo:
Portada del mítico *Martin Mystère* N° 1 (abril de 1982), obra de Giancarlo Alessandrini.

© Sergio Bonelli Editore.

El pase del año

Por Oscar Boldrín, exclusivo para La Bañadera del Cómic.

La industria del cómic en Italia no difiere de la de otras partes del mundo, la consigna es vender y la editorial Sergio Bonelli no es un caso aparte. A las buenas ventas del clásico *Tex* y *Dylan Dog*, el mujeriego investigador de lo oculto creado por Tiziano Sclavi en 1986, se le suman los dividendos de otros títulos, algunos tan magros que llevan al cierre de la publicación sin importar la fidelidad de sus pocos seguidores. Es el caso de las aventuras de *Jonathan Steele*, muchacho australiano acompañado por bellas damas (Jasmine y Myriam) en el no muy lejano futuro del 2020. Como el título no logró la repercusión esperada, la editorial decretó su cierre el pasado junio. También se encuentran en esta misma lista negra *Legs*, *Nick Raider* y *Mister No*. El tiempo y los lectores dirán cual es el futuro de estas publicaciones.

Al final, los fanáticos de Jonathan Steele se salieron con la suya. A pesar de que la Bonelli dejó de publicarla, la colección fue retomada por la casa Star Comics, en un movimiento editorial sin precedentes en Italia, ya que es la primera vez que Bonelli cede los derechos sobre uno de sus títulos a los autores del mismo, razón por la cual la revista continuará su andadura.

En agosto apareció un introductorio Nº0, que sirvió de aperitivo a la nueva serie lanzada oficialmente en noviembre, con dibujos y guiones de su creador, Federico Memola.

Prácticamente desconocida fuera de Italia, Jonathan Steele apareció en marzo de 1999, planteando las aventuras del homónimo detective privado, fundador de la primera agencia de investigaciones mágicas en el París de 2020.

Con un tono predominantemente irónico, sus historias combinan la aventura, la magia, el terror y la ciencia-ficción en dosis equitativas.

Tras 64 entregas, Bonelli decidió cancelarla por bajas ventas.

Hernán Ostuni

Atrevimiento

Muchachos: Los felicito por el emprendimiento y les deseo mucha pero mucha suerte en esta nueva empresa (aunque se que no la necesitan habida cuenta de sus conocimientos y esfuerzo para con este género) Se lo merecen. Un abrazo.

Juan Manuel Viniegra.

P.D. Lo de género es un atrevimiento. Seguramente tienen razón en categorizarlo como "9º arte".

Juan Manuel es uno de esos hermanos que, por suerte, la vida nos cruzó en el camino. Un tipo noble y de buenas entrañas, gran lector y crítico analista de la realidad, debutó como editor con *Latinoamérica y el imperialismo - 450 años de guerra*, compilación de la historieta política realizada por Oesterheld y Leopoldo Durañona para *El Descamisado*, órgano periodístico de la Juventud Peronista adscripta a la Organización Montoneros. Si todavía no lo tenés, dejá todo y andá a comprarlo.

A HERNAN OSTUNI
E A TUTTI GLI AMICI
DELLA BAÑADERA DEL COMIC

Beniamino Delvecchio

Arriba las manos

Directo desde Italia llegó por correo electrónico esta formidable ilustración de Beniamino Delvecchio, con un primer plano de Diabolik y su eterna compañera, Eva Kant.

Desconocido fuera de su país natal, Delvecchio es un artista muy respetado fronteras adentro, habiéndose graduado en la Academia de Bellas Artes de Brera (Milán), justamente con una tesis sobre la historieta como lenguaje *mass-media*.

Dibujante de innumerables cómics, ha firmado episodios de *Bad Moon* (Xenia Edizioni), *Zona X* (Bonelli), *L'Intrepido* (Casa Editrice Universo) y *Lazarus Ledd* (Star Comics). En la actualidad, se desempeña casi exclusivamente para la Casa Editrice Astorina, ocupándose de los relatos de, obviamente, *Diabolik*, tanto en el título regular como en las ediciones extraordinarias.

Maneco Post@l

"Un libro latinoamericano y universal, como es y tiene que ser universal el dolor, la ira, la denuncia"

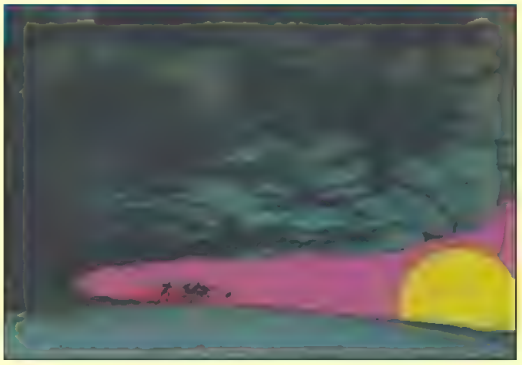
Cuando se publicó por vez primera en Venezuela en 1980, La raíz del ombú (Julio Cortázar y Alberto Cedrón) contaba con una introducción anónima, que fue eliminada en la actual edición lanzada como parte de la exposición Presencias. Como pensamos que la misma forma parte del cuerpo ideológico de la obra, la reproducimos a continuación, para todo aquel que quiera leerla.

No voy a importunar la magia negra de este libro con un prólogo, ni este tapiz violento y doloroso necesita presentación. Sólo quiero poner aquí, en la entrada misma, el nombre de Venezuela junto al nombre de Argentina en la agónica solidaridad de nuestros pueblos. Sucede que este libro que me dieron a ver antes de imprenta, es la historia trágica de la Argentina contemporánea y actualísima, contada y estremecida por dos niños de mirada y de palabra profunda, latigueantes y trágicas también, Alberto Cedrón y Julio Cortázar.

La idea, el proyecto y la elaboración surgieron entre París y Roma. Cortázar traía y distraía, desde hace años, la idea de hacer novela utilizando la técnica y la forma de los "comics". Intuía acertadamente que la combinación de imagen y palabra, al modo de las historietas para niños (y para todos) podía ser un método eficaz para romper la barrera entre el narrador y el gran público, sobre todo en el tiempo de lecturas veloces, avasallamiento de imágenes y trepidación del cine y la televisión. A esto se añade la popularidad alcanzada por las historietas y relatos de cursilería romántica ya editados en cuerpo de novela.

El reto no podía ser más tentador, ni más peligroso.

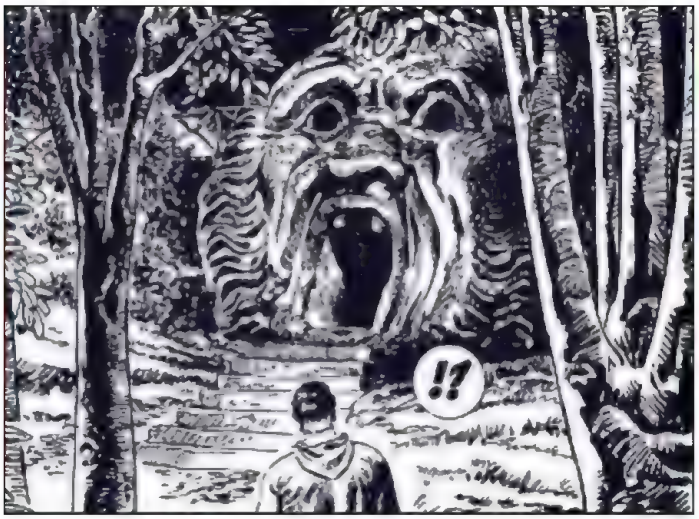
Este libro no es una novela, ni obedeció al propósito de hacerla. Ya el lector y contemplador sabrá, más adelante, y por testimonio de los autores, cómo se hizo "La raíz del ombú". Pero hay, sin duda, en la estructura, en la forma y en la secuencia cinética de la obra, la confluencia de dos artistas -el de la imagen y el de la palabra- en una misma

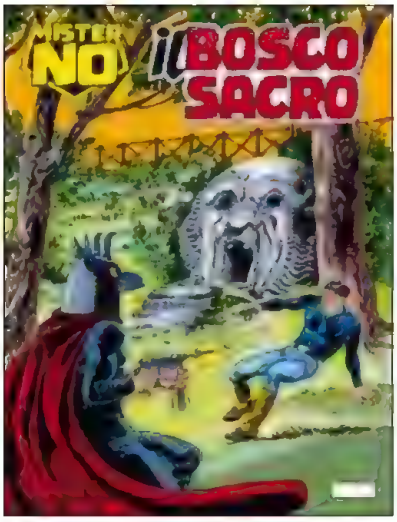


intuición compartida. Hay una identificación técnica y una identificación estética, ética, humorística, política, iracunda, condenadora. Hay una arrechera y una fe compartidas, como hay también una esperanza, la bella durmiente de la caja de Pandora.

"La raíz del ombú" enseña más que un manual universitario, más que un discurso, más que un informe político y más que un comité. Este libro conmueve y estremece por dentro la conciencia, porque ante su drama, nadie en el mundo social y humanamente nadie en América Latina está exento de culpa -silencio o inacción- del crimen de lesa humanidad que se está cometiendo, ahora y en cada hora, en Argentina, en Chile y Uruguay por mencionar tan sólo la trinidad sur del genocidio.

¿Por qué se publica este libro en Venezuela? Porque no se puede publicar en Argentina, porque es un alerta para Venezuela y porque este libro no es un libro argentino, es un libro latinoamericano y universal como es y tiene que ser universal el dolor, la ira, la denuncia y la lucha cuando ante nuestros ojos se degüella a un pueblo. Y porque de estos vibrantes materiales volcánicos se alimentan las revoluciones.





¡Sonaste Manucho!

¡Hola! Les escribe un fanático de los cómics que todavía añora los tiempos de *Fierro* y *Skorpio*; y que está un poco cansado de tanto superhéroe y tanto japonesito de ojos grandes que andan dando vueltas. Y siendo lector casi enfermizo de Manuel Mujica Láinez (tengo un par de ediciones príncipe en casa, guardadas bajo cuatro candados), los ojitos me saltaron de emoción cuando en el índice leí lo de las adaptaciones de Columba y, sin poder aguantar, me fui directo a Bomarzo.

La nota no está mal. Es más, hasta les puedo decir que me gustó mucho. Pero me parece que le prestan más atención (demasiada) al entorno político y social en que *Intervalo* presentó la adaptación, que a la historieta en sí. Y *Manucho* se merecía más que eso. Además, en el recuadro que le dedican a las otras adaptaciones vuelcan una serie de inexactitudes que, pensando en todos los lectores de *¡Sonaste Maneco!*, estaría bueno que corrijan. La adaptación de *Misteriosa Buenos Aires* (dicho sea de paso, apareció en el *Intervalo Todo Color* Nº 9, el 22 de diciembre de 1981), estuvo guionada por Pedro Mazzino; pero Daniel Haupt sólo ilustró uno de los tres relatos ("La pulsera de cascabeles"). Los otros dos estuvieron dibujados por Lucho Olivera ("El hambre") y un tal Moraga ("El salón dorado"). Por otro lado, la historieta no "triplicaba la cantidad de páginas comúnmente otorgadas a las versiones de los éxitos cinematográficos", sino que con una extensión de 16 páginas sólo ocupaba dos más que la adaptación de la serie televisiva *Dallas*; y una más que la adaptación del filme *El cartero llama dos veces* (al cual le dedicaron la portada).

Por si les interesa les cuento que, estando de vacaciones en Italia (en doradas épocas del uno a uno) encontré en una librería de usados dos revistitas de la editorial Bonelli, que aunque no tienen nada que ver con el libro de Mujica Láinez, transcurren en Bomarzo: *Mister No* 133 y *Martin Mystère* 190. Las aventuras son medio pedorras, pero igual las tengo de recuerdo.

Sergio Bianchi.

Es cierto, la nota de *Bomarzo* presta más atención a la coyuntura en que se gestó la adaptación historietística que al cómic en sí, pero porque el traslado fue, prácticamente, literal. Y eso es algo que aclara el artículo, ya que su intención no era analizar la obra de *Manucho*, sino sus versiones en cómic. Los errores del recuadro se deben a que armamos la nota con lo que guardábamos en nuestra memoria colectiva, ya que no tenemos la revista en cuestión y no la encontramos en ninguno de los archivos donde buscamos. No es un procedimiento muy ortodoxo y, la verdad, así nos fue. Perdón por los fallos y gracias por las correcciones y las imágenes italianas (arriba, viñeta y tapa de Mister No). Al verlas, nuestro experto bonelliano, Hernán Ostuni ("¡No son pedorras! ¡No son pedorras!"), empezó a disparar estos datos: *Mister No* Nº 133: "Il bosco sacro", junio de 1986, guión de Guido Nolitta y Alberto Ongaro; y dibujos de Roberto Diso y Franco Bignotti. *Martin Mystère* Nº 190: "La pista cifrata", enero de 1998, guión de Enrico Bagnoli y Renata Pfeiffer; y dibujos de Bagnoli

Las manos mágicas

Se los comento porque ustedes parecen tipos que leen, al menos asiduamente, los diarios. Hoy (miércoles 1º de septiembre de 2004) hubo muy serios cambios, en el terreno gráfico y en el de las ideas, en las versiones de la tira que Rep publicó en *Página 12*. Miren la impresa en el diario y compárenla con la que se puede bajar de la página web ¿No sienten cierto tufillo a censura?

Ariel Bertrán

El de Ariel fue uno de los correos que nos llegaron alertándonos sobre la posibilidad de que *Página 12* hubiera censurado la opinión de Miguel Rep en un tema tan delicado para la Argentina actual como el de la inseguridad y el posible rol del ex presidente Carlos Menem en el discurso de esta crisis. En la tira que podía leerse en la web, Menem aparecía como el titiritero maestro tras el icono pacifista de las velas, símbolo de las marchas multitudinarias públicamente encabezadas por Juan Carlos Blumberg; y la columna de negruzco humo que se elevaba como representación de los actos violentos. Por su parte, la tira impresa sólo mostraba a Menem *contemplando* las velas y el humo, sin las manos y brazos encargados de dirigir esas manifestaciones. Y si bien en ambas versiones se mantenía la mefistofélica expresión del ex Presidente, la probabilidad de la eliminación (más que la del agregado en internet) de una parte importante del mensaje, abría la probabilidad de una preocupante manipulación por parte del diario. Consultado por *¡Sonaste Maneco!*, Rep se encargó de despejar los nubarrones. "Fue una decisión mía de último momento -aclaró mediante una escueta carta-, producto de la reflexión y de que pude retocarla".

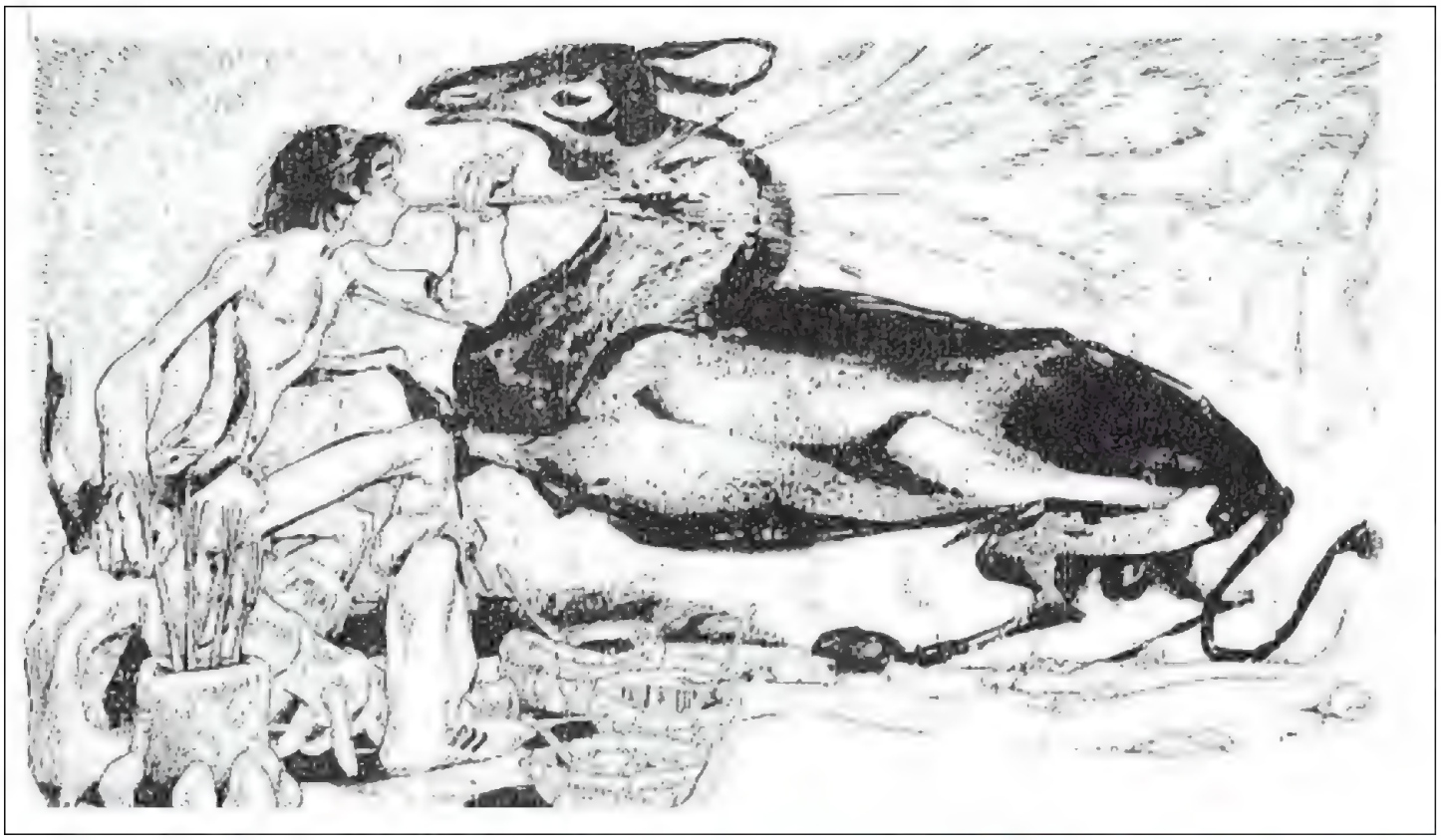
Nuestro hombre en Chile

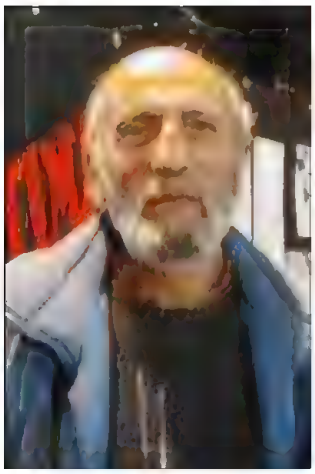
Se celebró la cuarta edición de ConComics

Por Cristian Díaz, exclusivo para ¡Sonaste Maneco!.

Con entrada gratuita y actividades que comenzaban bien temprano, se llevó a cabo la cuarta entrega de la Convención de Cómics y Juegos de Fantasía, *ConComics*, en dependencias de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. En esta ocasión, el evento se prolongó desde el 30 de agosto al 5 de septiembre. Entre las actividades se contaron ciclos de animé y cine fantástico internacional, concursos de historietas, juegos de rol y karaoke, así como la apertura de una Comicteca, donde los concurrentes accedieron a gran cantidad de revistas de manera gratuita.

Por motivos académicos, la ceremonia de inauguración se realizó recién el miércoles 1º de septiembre, en el Salón de Honor de la Casa Central. Tras las palabras del organizador, el dibujante Cristian Díaz dio su charla diaporama sobre la historia del cómic chileno. Como invitado de honor estuvo el legendario Guido Vallejos, autor del conocido e incombustible equipo de fútbol protagonista de la revista *Barrabases*, que este 2004 cumplió 50 años de vida.





Eugenio Zoppi (1923-2004)

"Desde el recuerdo y el afecto"

Eugenio Zoppi se fue en silencio. Humildemente. Como lo vi siempre durante el tiempo que lo frecuenté. No la humildad del tímido, sino la del hombre que, en su medida, ha comprendido que nada vale nada o puede ser todo. Una actitud sabia la de entender la futilidad y relatividad del mundo.

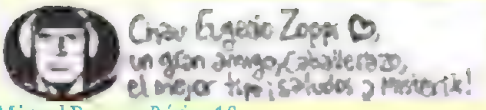
Esa forma de ser seriamente apasionado, caballeresco, inteligente, con la palabra justa, es la que más sentimiento de culpa me provoca. Durante más de un año, en nombre de La Bañadera del Cómic, estuve prometiéndole un reportaje-resumen de la inmensa trayectoria que desempeñó, con la falta de reconocimiento a su calidad artística.

Siempre sonrió condescendiente, asegurando la falta de sentido de tal cosa:.

- No vale la pena, ¿para qué?, era la respuesta.

Así pasó el tiempo y ya no está, un artista cabal nunca reconocido en su total valía, desde las portadas juveniles para Editorial Láinez (*Selecciones Ilustradas*), pasando por su actividad en publicidad, proyectos editoriales a su cargo y una enorme trayectoria en las editoriales Abril, Atlántida y Columba,

Otras Voces



Miguel Rep, en *Página 12*.

"Creo que él quedó a la sombra de otros grandes y la historia se olvida que fue un luchador, un importante defensor de la historieta". Claudia Zoppi, hija, en *Clarín*.

"En los años 70, empezó a trabajar para Europa; sus dibujos se publicaban en Italia, Gran Bretaña y otros países. En 1980, realizó las ilustraciones de la enciclopedia *La historia de la humanidad*, de distribución mundial" *La Nación*.

Un galardón más: Fue el primer dibujante que publicó con Héctor Germán Oesterheld (*Cargamento negro*) y, tal vez, el que más lo acompañó en la vida profesional.

Maestro: Desde el recuerdo y el afecto, iniciado en la Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA) con sus enseñanzas, hasta la confianza y amistad de los últimos años.

Arriba:
Viñeta histórica de Zoppi.

Abajo:
Uno de sus últimos retratos.

Derecha:
Homenaje de Rep
con Misterix,
el personaje más asociado
con el arte de Zoppi.

© de sus respectivos propietarios.

A punto de subir la revista a la página web, llegó a nuestra redacción la triste noticia del fallecimiento de Carlos Leopardi, ocurrida en la semana del 18 al 24 de octubre. Cultor del bajo perfil y el trazo expresivo, Leopardi desarrolló su tarea profesional en los títulos de Editorial Columba durante la década del '70, ilustrando diversos unitarios de temática bélica y algunos episodios aislados de *Nippur de Lagash*, serie de la que se haría cargo entre 1977 y 1979, última temporada del sumerio errante en las páginas del *D'artagnan*, recordada sobremanera por los fanáticos al incluir el famoso episodio en que el protagonista queda tuerto.

F.A.G.

Leandro Sesarego (1924-2004)

"Burilaba cada cuadro hasta corregir el más mínimo detalle"

Días después de la partida de Zoppi, otra noticia inesperada sacudió al ambiente de la historieta argentina: Murió Leandro Sesarego.

Nadie, o muy pocos, sabían de su enfermedad.

Sesarego fue infatigable en proyectos y, de acuerdo con su capacidad, poco prolífico. Seguramente, debido al exceso de responsabilidad artística que lo caracterizaba. Obsesivo hasta la desesperación, *burilaba* cada cuadro hasta el extremo de corregir el más mínimo detalle. Lo he visto trabajar el lápiz con una tozudez desesperante; y el proceso se repetía en el pasado a tinta, horas y horas.

Iniciado como ayudante de Emilio Cortinas a los 14 años en la tira *Child el ingenioso*, ya en 1947 sorprendió a sus colegas con la adaptación en historieta de *Las hijas de los faraones*, famosa novela de Emilio Salgari, para la novísima revista *A venturas*. Esta obra, dolorosamente mutilada y pirateada en numerosas oportunidades, le valió entrar en las ligas mayores de la historieta.

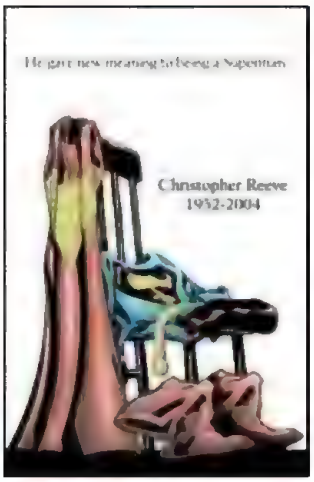
Trabajó para Europa y Estados Unidos (Charlton Comics Group) y varias de las editoriales más importantes de nuestro país. Fue el fundador de *Crash!*, el primer fanzine sobre el noveno arte realizado en estos lares; y presidente de la Asociación de Dibujantes de la Argentina.

También le tocó la responsabilidad de reemplazar gráficamente a Walter Ciocca en la tira de cabecera que el creador de Lindor Covas guionó para *La Razón*, hasta que logró asumir el control total del espacio, lanzando en el vespertino las aventuras de *El Gato Moro*.

Izquierda: Sesarego fue un maestro del detalle, la atmósfera y la composición plástica del relato.

Derecha: Leopardi ilustró una de las etapas más importantes del sumerio errante, la saga en que Nippur pierde su ojo..

© de sus respectivos propietarios.



Superman: Funeral para un amigo

Para los habitantes de todo el mundo, Christopher Reeve fue Superman. No por las cuatro películas que lo catapultaron al estrellato, sino por la dignidad y el espíritu de superación que mostró durante los últimos nueve años, que pasó postrado tras un accidente durante una prueba de equitación en la cual sufrió importantes lesiones en su columna vertebral. Si bien venía peleando la más dura batalla con asombrosos resultados (en los últimos tiempos había logrado mover un dedo y recuperó parte de la perdida sensibilidad en un brazo), no pudo superar una afección típica en pacientes tetrapléjicos y murió de un paro respiratorio en el hospital neoyorquino de Northern Westchester el 10 de octubre.

Al igual que la comunidad cinematográfica, el mundo del cómic quedó profundamente dolido por su deceso. "Extrañaremos a Chris por su amistad y por su maravillosa representación de nuestro personaje -dijo Paul Levitz, presidente de DC Comics-. Pasó los últimos años de su vida redefiniendo permanentemente la idea de lo que significa ser un Superhombre". Jeff Loeb, guionista del cómic y uno de los productores de la serie televisiva *Smallville*, declaró que Reeve "fue un héroe en todo el sentido de la palabra. Una cosa es actuar de Superman, pero otra totalmente distinta es serlo en la vida real". Algunas de las palabras más sentidas fueron vertidas por Mark Millar, actual escritor del invencible superhéroe: "Cuando me enteré , no lo podía creer. La noticia sonaba increíble, porque Reeve tenía planeado caminar otra vez y, en lo más profundo de nuestros pensamientos, todos sentíamos que Superman no podía ser derrotado. Su muerte no era parte del guión. El hecho de que viviera nueve años después de un accidente que hubiera resultado fatal para cualquier otra persona, demuestra el temple que tenía y la pasión con que se dedicó a recuperar su vida anterior. Sólo espero que algo positivo surja de todo esto; y que su figura continúe siendo un faro para la humanidad, al igual que cuando estaba vivo. También es significativo el momento de su muerte, pocos meses antes de que comience la filmación de una nueva película de Superman. Como ya había pasado con George Reeves (protagonista de la serie televisiva de los '50), muerto antes del filme de 1978, pareciera ser que este mundo sólo tiene sitio para un Superman a la vez. Con Richard Donner (director de *Superman*) a cargo de la producción ejecutiva de la nueva película, ya sabemos a quién estará dedicada esa aventura".

Arriba:
Reeve demostró que tenía algo más que el físico para interpretar al Hombre de Acero.

Abajo:
El homenaje oficial de DC.

Derecha:
Las tiras de prensa norteamericanas se hicieron eco del dolor y la pérdida.

© de sus respectivos propietarios.
Superman es © DC Comics.

MANECO PRESS

Novedades del Mundo de la Historieta editadas por Fernando Ariel García

Del 21 al 24 de octubre, se llevó a cabo en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exposición de historietas, animación, juegos de rol y de cartas *MegaComics 04*, organizada por Expogral y Deux Studio. Entre las actividades propuestas se destacaron las charlas con Robin Wood y Francisco Solano López, el lanzamiento de *Sarna* (la nueva historieta de Carlos Trillo y Sáenz Valiente), el homenaje a Ricardo Barreiro y la exhibición de un documental sobre El Eternauta.

Los Taborda 2004 ya tienen dueños

Como todos los años, el Museo de Humor Gráfico y Escrito Diógenes Taborda entregó sus homónimos galardones en el marco del IX Salón Mercosur Internacional Diógenes Taborda. El ucraniano Jurij Kosobukin se alzó con el Gran Premio 2004, mientras los argentinos Juan Fioramonti y Vilar obtuvieron los primeros premios en los rubros Ilustración y Caricatura, respectivamente.

Con la llegada de la primavera quedó inaugurado el *IX Salón Mercosur Internacional Diógenes Taborda*, que entregó los homónimos premios anuales como forma de homenajear al caricaturista argentino fallecido en 1926. Parte del programa "Por la Memoria de Buenos Aires" del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el evento fue apoyado por el Museo de Humor Gráfico y Escrito Diógenes Taborda, sostenido por la Fundación Volpe Stessens.

El galardón más importante del año, el **Gran Premio Diógenes Taborda 2004** a la trayectoria fue otorgado a Jurij Kosobukin, de Kiev, Ucrania.

A continuación, ofrecemos el listado de los artistas premiados en las distintas categorías.

Humor Gráfico Color: Ross Thomsoh (Gran Bretaña, Primer Premio), Yassar Nuket Terzioglu (Turquía, Segundo Premio) y Lino Contemori (Italia, Tercer Premio). Recibieron menciones Lee Jung In (Corea), Marlene Pohle (Alemania) y Aldo Bortolotti (Italia).

Humor Gráfico Monocromo: Franco Bruna (Italia, Primer Premio), Frank Hoffmann (Alemania, Segundo Premio) y Jos Tomasen (Alemania, Tercer Premio). Recibieron menciones Luis Pastruzin (Australia) y Chiostri (Italia).

Ilustración: Juan Fioramonti (Argentina, Primer Premio y Mención), Alvarenga Marquez (Portugal, Segundo Premio) y Andrea Bersani (Italia, Tercer Premio).

Caricatura: Vilar (Argentina, Primer Premio), Jorge Inacio (Brasil, Segundo Premio) y Erico Jonqueira (Brasil, Tercer Premio). Recibieron menciones Antero Paavola (Finlandia) y Valentín Druzhinin (Rusia).

Izquierda:
El Cortázar de Vilar, Primer Premio en Caricatura.

Centro:
Andrea Bersani, Tercer Premio en Ilustración.

Derecha:
Con *MegaComics 04* vuelven las exposiciones a Buenos Aires.

© de sus respectivos autores.

José Muñoz y Carlos Sampayo abren el libro secreto de los tesoros nazis escondidos en América Latina

Ambientado en la Argentina de los años '60, Le livre parte de una premisa desconocida aún para los protagonistas: una boleta de depósito por 27 millones de francos, efectuada en un banco suizo en 1944. Pero detrás del hecho financiero sobrevuelan los ecos del genocidio nazi, la huida de sus jerarcas hacia América del Sur y un encuentro legendario entre Hugo Pratt y Adolf Eichmann.

A fines de septiembre, Casterman lanzó al mercado la nueva producción de la dupla Carlos Sampayo (guión) y José Muñoz (dibujos), titulada *Le livre*. "Estamos en los años '60 -cuenta la gacetilla de prensa-. Un secreto se oculta dentro de uno de los libros de la biblioteca de un culto comerciante argentino. Disimulado entre las páginas de la primera edición alemana de *El jugador de ajedrez*, de Stefan Zweig, se encuentra una boleta de depósito por 27 millones de francos, realizado en enero de 1944 en un banco suizo. Pero nadie, ni aún el dueño del libro, conocen la existencia de este documento. Esta historia, la de su arribo a la Argentina una veintena de años antes, junto con los submarinos alemanes que descargaron clandestinamente en América Latina su contingente de oro, dinero, joyas y obras de arte saqueadas por los derrotados nazis, es la que nos cuentan Muñoz y Sampayo".

La sombra de Stefan Zweig sobrevuela el relato. "*El jugador de ajedrez*, escrito (durante su autoimpuesto exilio) en Brasil y publicado después de su muerte en 1943 -analizó el periodista Guillermo Piña Contreras-, narra la última etapa del viaje hacia el exilio de algunos europeos quienes, huyéndole al nazismo, se van a refugiar en Brasil y en Argentina, pensando que tal vez la esperanza se encuentra en esos países". Y es en estas tierras en donde las vueltas de la Historia cruzará torturados con torturadores; y a un viajero Hugo Pratt con Adolf Eichman.

Arriba:
Cubierta de *Le livre*.

Derecha:
Viñetas de la obra de Muñoz y Sampayo recientemente editada en Francia.

© Muñoz y Sampayo.

“I’m a poor lonesome cowboy...”

En septiembre, Dargaud distribuyó Lucky Luke: La belle Province, nuevo álbum del cowboy solitario guionado por el imitador televisivo Laurent Guerra e ilustrado por el camaleónico Achdé. Al estar ambientada en Quebec, la historieta había sido serializada en las páginas de los diarios Le Figaro (Francia) y La Presse (Canadá), entre julio y agosto de 2004. La cantante Céline Dion aparece homenajeada en un personaje secundario.

Después de la muerte de Morris el 20 de julio de 2001, las historietas de Lucky Luke parecían haber entrado en el terreno de los buenos recuerdos. Pero gracias a las labores del imitador televisivo Laurent Gerra (guión) y Achdé (dibujos), Dargaud lanzó en septiembre *La belle Province*, primer álbum de la rebautizada serie *Les Aventures de Lucky Luke*.

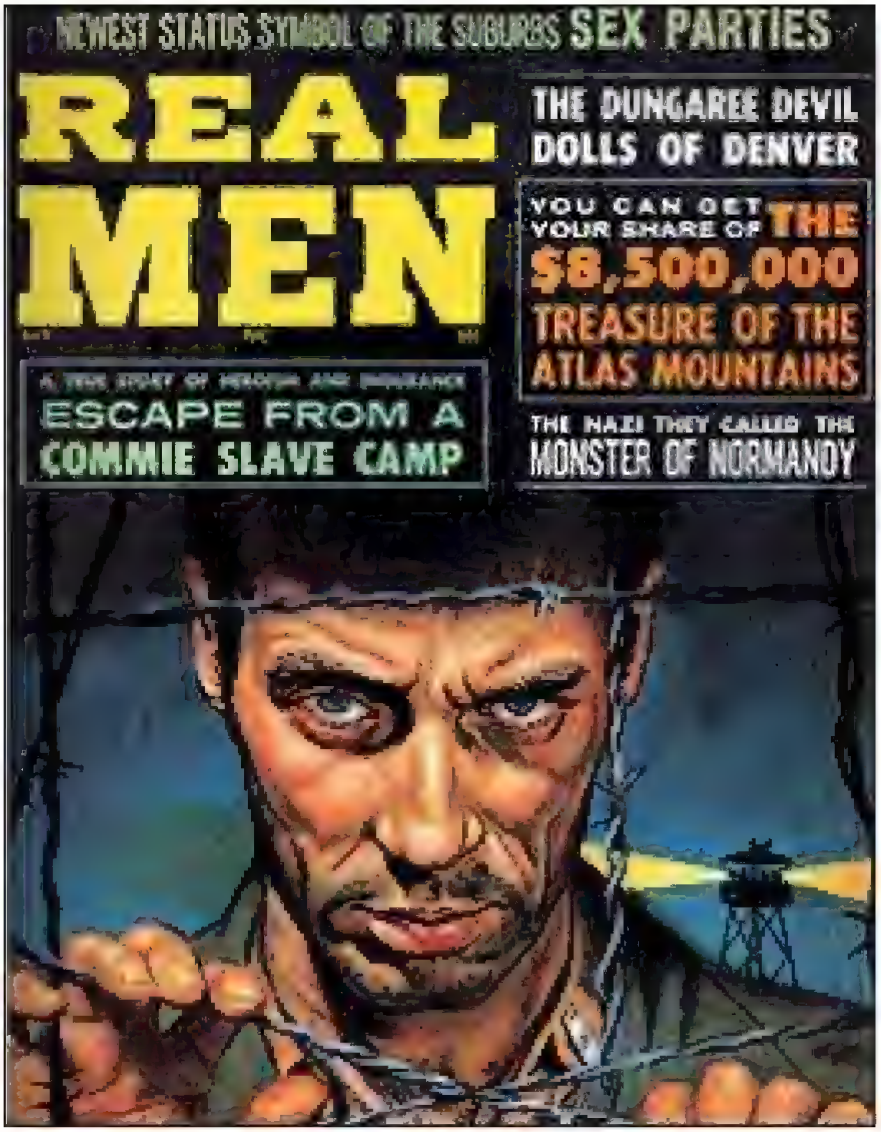
Antes de copar el mercado francobelga con una tirada de 400 mil ejemplares, el cómic había sido serializado en los periódicos *Le Figaro* (Francia) y *La Presse* (Canadá), a razón de una página diaria entre el 17 de julio y el 21 de agosto de 2004. "Jacques Pessis, director de Dargaud, me propuso crear un personaje -contó Gerra a *La Presse*, antes de hacer referencia al deseo de la editorial de continuar las aventuras del hombre capaz de disparar más rápido que su sombra-. Me dijeron que, ya que era un imitador profesional, podía imitar un guión de historietas".

De acuerdo con la gacetilla de prensa, “Jolly Jumper queda prendado de una hermosa yegua, Province. El amor de su compañero llevará a Lucky Luke hasta Quebec. En este francófono Lejano Oeste, el cowboy solitario deberá enfrentarse a un estafador convencido de que la plata puede comprarlo todo. Todo excepto la conciencia de nuestro héroe, que se medirá contra una pandilla de gangsters. Persecuciones, duelos en la nieve y homéricas batallas de saloon son los ingredientes que completan esta historieta ideal para todas las edades". Al estar ambientada en Canadá, sobre el final se podrá ver a Lucky Luke comiendo poutine (comida francocanadiense compuesta de papas fritas, salsa de carne y queso), mientras escucha a Céline Dion (¿se acuerdan de la insufrible *Titanic*?) y su esposo Rene Angéli, representados como la cantante y el pianista de un saloon.

Izquierda:
Fragmento de la ilustración de Achdé para la portada de *La belle Province*.

Arriba:
Para una entrevista del diario canadiense *La Presse*, Laurent Guerra posó como el famoso jinete solitario (fotografía de Pierre McCann tomada del sitio web Cyberpresse).

© Dargaud.


NEWEST STATUS SYMBOL OF THE SUBURBS SEX PARTIES
REAL MEN
THE DUNGAREE DEVIL DOLLS OF DENVER
YOU CAN GET YOUR SHARE OF THE $8,500,000 TREASURE OF THE ATLAS MOUNTAINS
ESCAPE FROM A COMMIE SLAVE CAMP
THE NAZI THEY CALLED THE MONSTER OF NORMANDY

Transpirando la camiseta

Continuando con su serie de libros artísticos sobre la cultura popular del siglo XX, la editorial alemana Taschen lanzó en septiembre las 512 páginas de Men's Adventure Magazines in Postwar America, recopilación de las mejores portadas de las novelas pulp sobrecargadas de testosterona.

"Enfrentando peligrosas bestias, feroces leones, serpientes venenosas o manadas de animales carnívoros, los héroes duros de las revistas de aventuras para hombres eran frecuentemente exhibidos en plena pelea, ya fuera para sobrevivir o para defender a su fémina de las espantosas y trágicas circunstancias que los amenzaban a cada paso". Con estas palabras, la editorial alemana Taschen definió el motivo de estudio de su nuevo y sustancioso libro dedicado a la recuperación de la cultura popular: *Men's Adventures Magazines in Postwar America*.

Con miles de cubiertas excelentemente reproducidas y una serie de profundos ensayos introductorios describiendo la historia, el entorno cultural y los enfoques plásticos que caracterizaron al género de novelas pulp destinadas a consumidores masculinos, el tomo explora en sus distintos capítulos las implicancias sociales y políticas que poblaron el género. Además, incluye un listado de editoriales, perfiles de los guionistas y dibujantes; y una entrevista exclusiva a Norm Eastman, uno de los ilustradores más representativos de la industria.

Compilado por el coleccionista Rich Oberg, el proyecto contó con la colaboración de los especialistas Max Allan Collins (escritor de cómics -*Dick Tracy, Camino a la Perdición*- y novelas policiales), George Hagenauer y Steven Heller. Como es costumbre en las ediciones de Taschen, el libro se publicó simultáneamente en inglés, francés y alemán.

"Culposamente placentero -calificó el diario norteamericano *Daily Variety*-, este exhaustivo volumen a todo color representa una visión idealizada de la masculinidad de los años '50, cuando los machos más audaces se imponían sobre nazis, comunistas, gangsters, pedófilos, ninfómanas y orugas asesinas por igual".

Críticas - alemanas

"Todo lo que divierte a los hombres". *New Business.*

"Describe aventuras de hombres de manera cómica. Bueno para el Ego". *Weltam Sonntag*

Izquierda:
En los '60, los hombres de verdad escapaban de los campos de concentración comunistas.

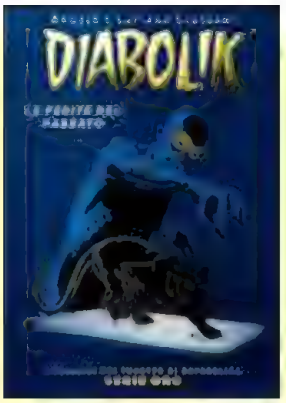
Derecha:
Portada del libro de Taschen.

© de sus respectivos propietarios.

Los clásicos de La Repubblica

Después del éxito obtenido con la primera serie, era obvio que el matutino italiano reincidiría con la lucrativa I Classici del Fumetto di Repubblica - Serie Oro, 31 nuevos volúmenes en formato revista, a todo color y con un promedio de 300 páginas por libro.

Justo cuando el gran diario argentino dio por finalizada la primera colección de su *Biblioteca Clarín de la Historieta*, su originario modelo italiano salió al ruedo con una nueva propuesta, *I Classici del Fumetto di Repubblica - Serie Oro*, 31 nuevos volúmenes dedicados a recopilar algunas de las aventuras protagonizadas por los personajes más populares del noveno arte mundial. Producidos por el grupo Panini para el diario *La Repubblica*, cada libro de cadencia semanal contará con un promedia de trescientas páginas, impresas a todo color. Como en la colección anterior, los cómics seleccionados vendrán acompañados de profusos prólogos, estudios y cronologías internas. La diferencia más notable estará dada por el formato *comic-book*, la realización de portadas especiales y la sorpresa de algún "material inédito", tal como adelanta el informe emitido por el matutino: "Obras maestras que no pueden faltar en tu colección, de Tex a Diabolik, del Tío Rico a Superman, de los Peanuts al Corto Maltés, la imperdible aventura de vivir frente a frente con tus héroes de la historieta". Arrancando la colección, el 28 de septiembre apareció *L'Uomo Ragno* (el Hombre Araña), compilando los primeros catorce números de Brian Michael Bendis (guión) y Mark Bagley (dibujos) para *Ultimate Spider-Man*, "la araña del tercer milenio, todavía más moderno, espectacular y emocionante. *Un remake* único para uno de los personajes míticos de la historieta mundial", de acuerdo con el avance editorial. Si bien todavía se desconocen algunos de los futuros contenidos, el listado de la colección se completa con *Alan Ford*, *Tex*, *Diabolik*, *Dylan Dog*, *L'Uomo Mascherato* (El Fantasma), *Milo Manara* (*El Gaucho*, *L'uomo di Carta* y *L'uomo delle Nevi*), *Mafalda*, *Peanuts*, *Topolino* (*Ratón Mickey*), *Wolverine* (*Origin*), *Altan*, *Bobo* (clásico humorístico franco-belga de Paul Deliège), *Corto Maltese* (*Suite Caribeana* y *Mu*), *Benito Jacovitti*, *Lupo Alberto*, *Mandrake*, *Michel Vaillant*, *Superman* (*The death of Superman* y *Funeral for a friend*), *Valentina*, *Zagor*, *Batman* (*Dark Knights Returns*, de Frank Miller), *Capitan Miki*, *Il Comandante Mark*, *Kingdom Come* (Mark Waid y Alex Ross), *Marvels* (Kurt Busiek y Alex Ross), *Martin Mystère*, *Nick Carter* (de Bonvi), *Blueberry*, *Watchmen* (Alan Moore y Dave Gibbons) y *Zio Paperone* (Tío Rico).



Siguiendo los pasos de *La Repubblica*, el diario *Il Giorno* anunció el pronto lanzamiento de la colección *I gialli a fumetti*, dedicada a historietas de misterio y horror. Por su parte, las revistas de interés general *TV Sorrisi e Canzoni* y *Panorama* ofrecerán a sus lectores la posibilidad de adquirir, junto con ambas publicaciones, ocho tomos de *Paperino* (el Pato Donald) y ocho de *Diabolik*, a partir de enero de 2005.

Tres de los personajes de la nueva colección *I Classici del Fumetto di Repubblica - Serie Oro*: El Hombre-Araña (izquierda) Tex (centro) y Diabolik (derecha).

© de sus respectivos propietarios.

Cisco Kid: La ley del revólver

Lejos de la romántica imagen inmortalizada por José Luis Salinas en la clásica tira diaria, el Cisco Kid recuperado por la editorial norteamericana Moonstone abreva por igual en el cuento corto original de O.Henry y en la iconografía revisionista del western sucio y amoral. La miniserie de tres números, "Precious cargo", fue guionada por Jim Duffy e ilustrada por Jerry DeCaire.

Habrá que olvidarse de todo lo que uno ha estado viendo y leyendo desde hace más de 60 años. El fogoso y noble caballero latino que impartía pulcra justicia en el lejano oeste, ha perdido el duelo frente al desalmado renegado de oscuro pasado y gatillo fácil. Hyde ganó y Jeckyll muerde el polvo. "Cisco Kid es un personaje creado por el clásico escritor O.Henry (seudónimo de William Sydney Porter, famoso por sus historias cortas de misterio), que apareció por vez primera en el cuento *The Caballero's way*, en 1907. En la historia original, Cisco Kid era un asesino renegado, peligroso y despiadado. Sorprendentemente, los primeros estudios de Hollywood lo tomaron como a un héroe romántico al adquirir los derechos sobre el personaje. De antihéroe lo llevaron a héroe estereotipado del western; y además cambiaron su herencia gringa a mexicana. Como resultado de las interpretaciones de los actores Cesar Romero y Duncan Renaldo, a lo largo de 25 películas y 156 episodios televisivos, la mayor parte de la gente ahora piensa en el Cisco Kid como hispano. El personaje original de O.Henry se llamaba Goodall; y a él le gustaba matar mexicanos porque sí. Con la exposición mediática, Cisco se fue transformando en una especie de 'Robin Hood del Lejano Oeste'. Nuestra versión es mucho más cercana a la del renegado de O.Henry, aunque su conciencia ronde alrededor de su alma como un ave de presa y lo veamos evolucionar hacia una persona que reniega de mucho de su pasado y busca un nuevo rumbo para su futuro".

El autor del precedente análisis se llama Jim Duffy, escritor de televisión y veterano productor del Discovery Channel, autor del guión de "Precious cargo", miniserie de tres números con que el sello Moonstone relanzó a *The Cisco Kid* en el peleado mercado norteamericano. "La historia arranca un par de semanas después del final del cuento de O.Henry -contó Duffy a la página web *Comicon*-. Cisco guarda remordimientos sobre un inusual incidente en un tiroteo y pasa gran parte de su tiempo en las cantinas, ahogándose en tequila, intentando apartar un oscuro secreto acerca del tiroteo. En una extraña cadena de acontecimientos, terminamos acompañando a Cisco en la persecución de una banda que se dedica a secuestrar chicos en Texas. En el medio, incorporamos el cuento original como un *flashback* de ocho páginas, en el cual Cisco recuerda sus dos semanas más miserables de vida".

A pesar de no formar parte del bagaje literario inicial, el mito del Cisco Kid lo ha unido indisolublemente a su fiel compañero Pancho, figura que incorpora la nueva historieta. "De todas formas -aclaró el guionista-, nuestro Pancho está muy lejos del gordito segundón hollywoodense. Se trata de un adolescente que se une a Cisco en medio de la desesperada búsqueda de su hermana secuestrada. Y como ambos enfrentan al mismo enemigo, unen sus fuerzas. Además de Cisco y Pancho, mantuve en el cómic a los otros tres personajes protagonistas del cuento de O.Henry: Tonia, la amante de Cisco; el teniente Sandridge, un ranger de Texas involucrado sentimentalmente con Tonia mientras perseguía a Cisco; y Fink, dueño de la proveeduría local".

La parte gráfica recaló en Jerry De Caire, "que hizo un excelente trabajo al capturar esa atmósfera misteriosa de la ambientación", según Duffy. El trabajo en blanco y negro fue finalizado con una aguada en gris a cargo de Mike Kowalczyk. Y dependiendo de la repercusión final del producto, Cisco Kid podría seguir cabalgando en otras miniseries, novelas gráficas o hasta en su propio título mensual.

Arriba:
Moonstone apunta a recuperar el mercado de las historietas del Oeste.

Abajo:
Portada de *The Cisco Kid* N° 1.

© Moonstone Publishing.

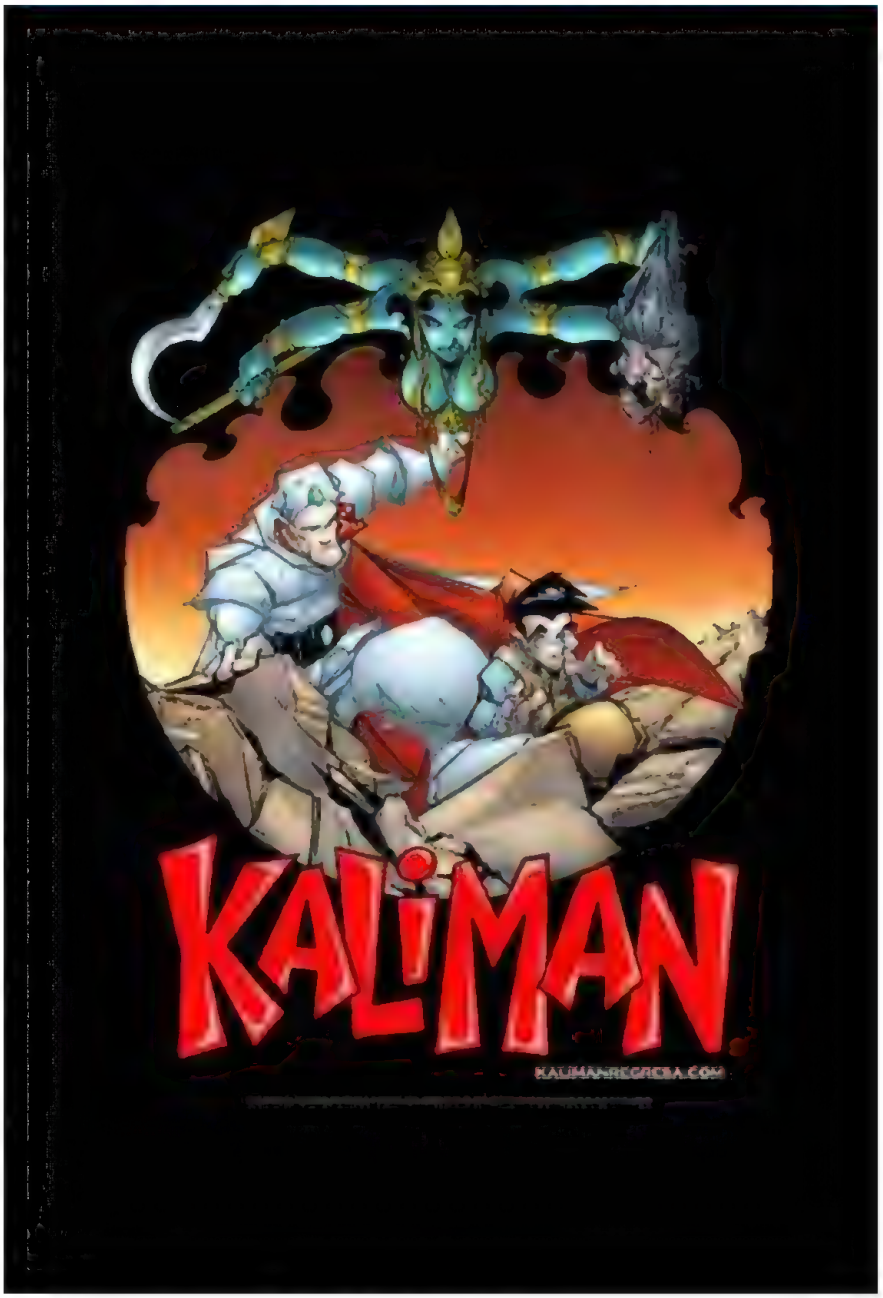
Del Tíbet milenario a México

Kaliman regresa, así se llama el proyecto multimedia que planea recuperar al más grande héroe de la historieta mexicana con nuevas aventuras gráficas y radiales, las promesas de una serie televisiva animada y un largometraje de imagen real rodado en locaciones del Tíbet.

Después de pasar casi veinte años en el terreno de las reediciones, la figura más importante de la historieta mexicana prepara su retorno triunfal a bordo del ambicioso operativo *Kaliman regresa*. Montado alrededor del éxito alcanzado por las retransmisiones del radioteatro original en la estación Radioactivo, el Grupo Neurón quedó a cargo del millonario operativo. "Es un proyecto multimedia -explicó su director Luis Eduardo Castillo al diario *El Universal*-, ya que lanza nuevas historias en cómics, nuevas radionovelas, juegos de video y productos que puedan venderse. En el momento en que se transmitió la serie de radio los herederos se acercaron y nos preguntaron si se podía hacer algo nuevo con Kalimán".

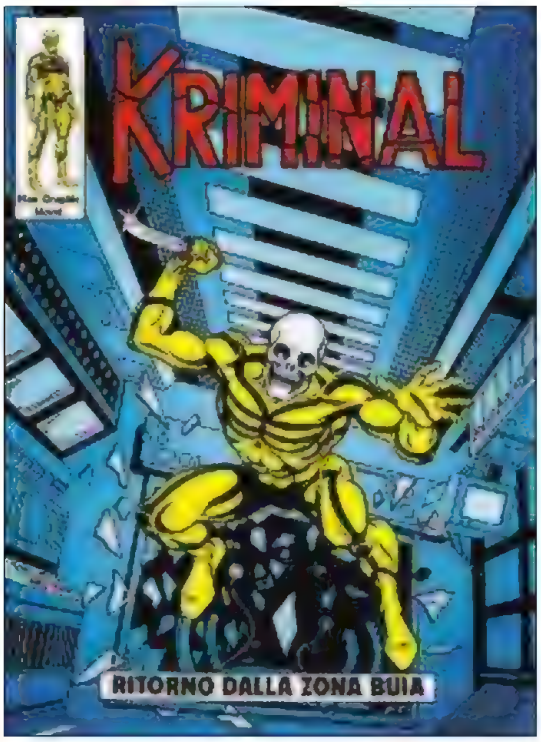
Rafael Cutberto Navarro y Modesto Ramón Vázquez crearon a este héroe mentalista, séptimo hombre de la dinastía Kali, para el histórico radioteatro homónimo de 1963 (esporádicamente emitido en la Argentina quince años después), que saltó al cómic en 1965 y a la pantalla grande en 1970. A nivel general, *Kaliman regresa* retoma la historia ocho años después del derrumbe que, supuestamente, causó la muerte del protagonista. Y sin traicionar las bases que cimentaron su reconocimiento popular, se propone reinstalarlo de manera acorde a los tiempos que corren. "Desgraciadamente -comentó Castillo-, la violencia ha sido un factor que ha aumentado, pero las historias de Kaliman conservarán la mística, aunque con enemigos más fuertes y agresivos que se adapten a un mal contemporáneo. Como Omar, que en las historias del pasado era un traficante de armas y ahora trafica con órganos y niños". El mismo Kaliman mostrará algunos retoques de indumentaria, como la pérdida del turbante y la capa; y la incorporación de figuras prehispánicas en su blanco uniforme.

En la confección de los nuevos cómics están involucrados Querensa Cháirez, Jorge Ortiz y Angel Zuñiga (guiones); y Luis de la Cruz, Alberto Hinojosa, Francisco Herrera y Luis Manuel Villareal (dibujos). Para el 2005 está pautada la aparición de las revistas *Kaliman regresa*, *Las aventuras desconocidas de Kaliman* y un tercer título dedicado a Solín, inseparable compañero adolescente egipcio del paladín. Para la radio ya se ha grabado un capítulo piloto, musicalizado por Diego Herrera, ex integrante del grupo Caifanes. Los planes futuros incluyen videojuegos, una serie animada para televisión y un largometraje en imagen real filmado en escenarios naturales del Tíbet, Austria y México. Las primeras imágenes audiovisuales del proyecto *Kaliman regresa* se dieron a conocer durante la Primera Convención de Sci-Fi Toy en Ciudad de México, la tarde del 3 de julio.



Primera imagen del proyecto multimedia *Kaliman regresa*, comercializada como un mini póster.

© Promotora K.



Asesinatos clásicos y modernos

Festejando sus cuarenta años de existencia, la pareja de criminales ideada por Max Bunker y Magnus regresó en dos aventuras autoconclusivas. Presentadas en la colección Max Graphic Novel, Kriminal : Ritorno dalla zona buia y Satanik: Sbattito d'ali di Vampiro, sientan las bases para posibles nuevas colecciones de los personajes.

No hay nada que hacerle, el crimen (en la ficción) ya no es lo que era. En estos tiempos políticamente correctos, nadie parece acordarse de la violencia gratuita y exacerbada, el sadismo machista o la explotación sexual de las mujeres. Por eso, para todos los adoradores del verdadero *giallo a fumetti*, la editorial italiana Max Bunker Press se decidió a recuperar a dos de los personajes emblemáticos de la dupla Bunker-Magnus (respectivos seudónimos de Luciano Secchi y Roberto Raviola): Kriminal y Satanik, justo cuando ambos festejan, casualmente, sus primeros cuarenta años de vida.

Surgido a la sombra de Diabolik, Kriminal irrumpió con revista propia en 1964, sublimando fantasías adolescentes (y no tanto) enfundado en su esquelético traje. Este perfecto asesino, que responde al nombre de Anthony Logan, es un forajido inglés vanamente perseguido por el Inspector Milton de Scotland Yard. El éxito alcanzado por *Kriminal* (en la Argentina publicado por Record como *Kadalso*) llevó a la creación de *Satanik*, mensuario protagonizado por la joven y brillante científica Marny Bannister, atrapada en un cuerpo deforme a causa de un angioma que la va deformando. Frustrada y abandonada por su familia, se dedica a estudiar las teorías del alquimista Masopust, cuyas anotaciones le permiten llevar a cabo el experimento que la vuelve hermosa y cruel.

Cuarenta años después, como parte de la colección Max Graphic Novel, Kriminal reapareció en el álbum "Ritorno dalla zona buia" (abril de 2004) y Satanik hizo lo suyo en "Sbattito d'ali di Vampiro" (junio de 2004), ambos guionados por Bunker e ilustrados por Dario Perucca. Y si bien están pensadas como aventuras unitarias, las dos sientan las bases para hipotéticas nuevas colecciones de los personajes.

Aprovechando la volada, Max Bunker Press distribuyó también dos libros recopilatorios de historietas clásicas. *Kriminal Monografia* incluye "Dramma in collegio", primera aparición de Lola Hudson, futura esposa del protagonista; "Il segreto di Kriminal", donde se narra el pasado de Anthony Logan; y "Perry non si tocca". *Satanik Monografia* recupera "Ritorno alle origine", el origen del personaje; "Il ritorno di Wurdalak", tercer enfrentamiento con su principal archienemigo; y "Patente speciale".

Arriba:
Tomos recopilatorios de Kriminal y Satanik.

Derecha:
Activos a los cuarenta, los asesinos retornaron de la mano de Max Bunker (guión) y Dario Perucca (dibujos).

© Max Bunker Press.

Como nota de tapa de su número 71, la revista semanal de opinión *D ebate* dedicó el 23 de julio de 2004 un artículo a *L a N elly*, la historieta que Rubén Mira (guión) y Sergio Langer (dibujos) publican cotidianamente en la contratapa del matutino argentino *C larín*. Firmado por el sociólogo Horacio G onzález, "La Argentina turbada ante la mirada de La N elly" afirma que la tira "no se detiene ante las puertas de ningún género. Los incorpora a todos con un gesto despreocupado y devorador. N o teme caer en soluciones poco veraces para conjugar todas las cuerdas que maneja".

"O currió -sostiene- que la feliz mancomunión entre un dibujo que emplea con destrezas plásticas más que evidentes las tradiciones del grotesco, y un texto muy rico que carga una aguda mirada comprensiva de todos los temas que circulan por la atribulada realidad cotidiana, dieron un delicado equilibrio a la tira. Poco a poco los lectores fueron descubriendo (...) que en ese matrimonio entre los trazos de un dibujo heredero del 'naif vanguardista' y situaciones sacadas de un sutil 'manual de zonceras argentinas', había un material excelente y en gran medida iluminador".

"E n *L a N elly* -concluye- conviven en una esfera irreal y delirada todas las viñetas de la corroída vida nacional. Pero los muñequitos que aparecen están teñidos de un delicado lirismo literario, sean los políticos enfrentados como monigotes bifrontes (K irchner y D uhalde, Cristina y Chiche), sea la marioneta de Menem contrapuesta consigo mismo. T odas ellas son anotaciones que hacen desfilar ante la desconcertante y desconcertada bruja barrial N elly, un desatinado juego de escenas que desafían al pensamiento político nacional. E llas dicen lo que de otro modo es difícil decir o juzgar. Pero no es que complete o enseñe nada. La fuerza de *L a N elly* y de las mejores historietas, es la de mostrar nuestra fragilidad y también nuestra responsabilidad en el acto de reírnos de nosotros mismos. El cosmos picaresco de Langer y Rubén Mira recogen las velas de otras embarcaciones y con originalidad agregada, prosiguen la tarea artística de exponernos ante el espejo partido de nuestra problemática actualidad.

debate
TORCUATO DI TELLA
Las alianzas en la política argentina
Ibarra
"Cambiamos las leyes, o las hacemos cumplir"
"Yo soy la nueva cara de la CGT"
EL PAIS DE LA NELLY
Una historieta sobre nuestras debilidades

Izquierda:
Portada de *D ebate* con *L a N elly* remedando la famosa pose de María Julia Alsogaray.

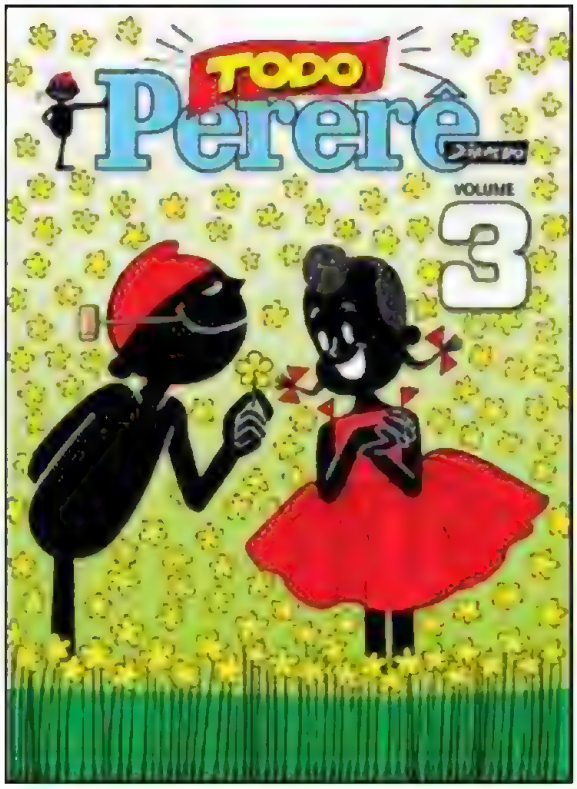
Abajo:
Viñetas publicadas en el diario *C larín*.

© Langer y Mira.

EN EL PLANETA DE LAS ANTINOMIAS UNA PROTESTA DE LA CGT UNIFICADA, VUELVE A PARALIZAR LAS OBRAS DEL PROTESTÓDROMO.
¿OTRA VEZ LA CGT HACIENDO PARO?
LO QUE PASA ES QUE VERDEÓN ANTAGONISMO Y LOS PIQUETEROS SON MAS FASHION
BUM
EL PROTESTÓDROMO VA A SER COMO EL ALTAR DE LA PATRIA, NO LO VAN A TERMINAR MAS...
SI NELLY, EN 50 AÑOS LO TERMINAMOS...
BUM
CON LOS "GORDOS" NO HAY PROBLEMAS, NOS SENTAMOS A DIALOGAR Y ARREGLAMOS TODO...
¿AH, LES VAN A DAR EL AUMENTO QUE PIDEN?
NO... LE VAMOS A DAR LA CONCESIÓN DE LOS PUESTOS DE CHORIPÁN, VENTA DE GASEOSAS Y DE GORRITAS, BANDERA Y VINCHA
EL DIALOGO SIEMPRE ES POSITIVO
BUM

"Juego de escenas que desafían al pensamiento político nacional"

El 23 de julio La Nelly, el personaje de Rubén Mira (guión) y Sergio Langer (dibujos) llegó a la portada de la revista política Debate. En tres páginas, el sociólogo Horacio González analizó "un relato de gracia irreprochable y criaturas dibujadas con un realismo dislocado y de elocuencia circense, algo que nos alecciona respecto a que nuestra memoria lectora anterior no había esperado en vano la reaparición de un nuevo avatar".



Arriba:
Cubierta de
Todo Pererê N° 3.

Derecha:
Primerísimo
primer plano
de uno de los personajes
más queribles
de la historieta brasileña.

© Ziraldo.

Un mundo mucho mejor es posible

Siguiendo una costumbre anual, la brasileña Editora Moderna (empresa del Grupo Santillana) lanzó al mercado el tercer volumen de Todo Pererê, la colección de veintidós libros que recopila en orden cronológico las historietas ecológicas de Ziraldo Alves Pinto, exitosísimo autor infantil traducido en todo el mundo.

Uno de los cómics más importantes del Brasil (y de América Latina) acaba de ver publicado el tercer tomo recopilatorio de sus aventuras completas. Aparecido a principios de septiembre gracias a la Editora Moderna, *Todo Pererê* planea recuperar la obra de Ziraldo Alves Pinto en veintidós libros cronológicamente ordenados.

"Los animalitos héroes de estas aventuras - escribió Ziraldo - son figuras clásicas de las leyendas brasileñas. Pobladas por conejos, monos, tatú carretas, ocas y hasta lechuzas, se trata de historias que las madres, los abuelos o las tías amorosas han venido contado a sus hijos, nietos o sobrinos, durante años. Lo que yo hice fue unirlas todas alrededor del Saci-Pererê (un chico de raza negra) y sumarles más personajes: un indiecito, dos chicas lindas y dos cazadores".

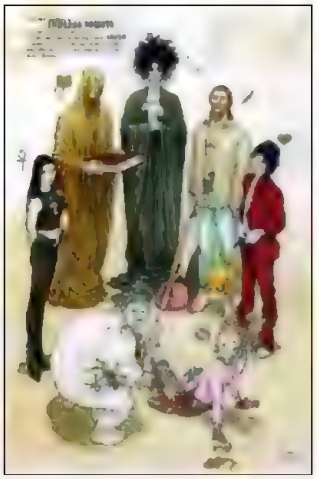
Con un fuerte compromiso ecológico, *A Turma do Pererê* fue la primera revista "de autor" de la industria brasileña. "Creada hace 43 años -de acuerdo con la gacetilla de prensa-, Pererê nació junto con la inauguración de Brasilia, el *cinema novo*, el teatro callejero, la bossa nova y la conquista de la Copa del Mundo. En palabras del propio Ziraldo, surgió asociada a la 'gran euforia nacional' que caracterizó el inicio de los '60, 'con todo el mundo entusiasmado con la idea de hacer de éste país una gran nación, con cultura propia y pensamiento propio'. La publicación fue un verdadero suceso durante los cuatro años en que fue publicada. De manera emblemática, el último número apareció en abril de 1964", mes del Golpe de Estado que destituyó al presidente Joao Goulart, instalando la sangrienta dictadura militar que se prolongaría durante dos décadas. Nuevas colecciones del personaje se vienen publicando, intermitentemente, desde 1976.

Apostando a valores universales como la solidaridad, la unión y el respeto a todas las formas de vida, el presente volumen incluye un par de clásicos de la serie, como los episodios referidos al descubrimiento de petróleo y a la historia del padre del protagonista. "Pererê sedujo a una generación entera de niños -concluye la nota de prensa- y su galería de personajes aún hoy forman parte del inconsciente colectivo nacional".

Tras firmar un contrato de edición para los próximos cinco años, la editorial Globo será la encargada de publicar las nuevas historietas de Ziraldo, cuyos primeros ejemplares saldrán a la venta el próximo diciembre. Los títulos escogidos han sido *O Menino Maluquinho*, *A Menina Maluquinha* y el especial *Almanaque de Férias*.

Se entregaron los Eisner

Como de costumbre, los Premios Eisner (así denominados en honor a Will Eisner) se convirtieron en el plato fuerte de la Convención de Cómics de San Diego, la más importante de los Estados Unidos. La gran ganadora de la noche fue la editorial DC Comics, con trece galardones, incluidos los de Mejor Revista Regular para 100 Bullets, el policial negro ilustrado por el argentino Eduardo Risso; Mejor Lanzamiento Editorial por el Plastic Man de Kyle Baker; y Mejor Antología para la novela gráfica The Sandman: Endless Nights, obra coral de Neil Gaiman, Dave Mc Kean, P. Craig Russell, Miguelanxo Prado, Barron Storey, Frank Quitely, Glenn Fabry, Milo Manara y Bill Sienkiewicz.



El viernes 23 de julio, en el marco de la Convención de San Diego (Estados Unidos), se entregaron los Premios Eisner a la producción norteamericana del 2003. La que sigue es la lista completa de los galardonados.

Mejor Historia Corta: "Death", de Neil Gaiman y P. Craig Russell, en *The Sandman: Endless Night* (DC/Vertigo). **Mejor Número Unitario:** Compartido entre *Conan the Legend* Nº 0, de Kurt Busiek y Cary Nord; y *The Goon* Nº 1, de Eric Powell, ambas de Dark Horse. **Mejor Historia Serializada:** "Half a life", en *Gotham Central* Nº 6 a 10, de Greg Rucka y Michael Lark (DC). **Mejor Revista Regular:** *100 Bullets*, de Brian Azzarello y Eduardo Risso (DC/Vertigo). **Mejor Miniserie:** *Unstable Molecules*, de James Sturm y Guy Davis (Marvel). **Mejor Lanzamiento Editorial:** *Plastic Man*, de Kyle Baker (DC). **Mejor Revista para el Público Juvenil:** *Walt Disney's Uncle Scrooge*, de diversos autores (Gemstone). **Mejor Revista de Humor:** *Formerly Known as the Justice League*, de Keith Giffen, J. M. DeMatteis, Kevin Maguire y Joe Rubinstein (DC). **Mejor Antología:** *The Sandman: Endless Nights*, de Neil Gaiman y otros (Vertigo/DC). **Mejor Novela Gráfica:** *Blankets*, de Craig Thompson (Top Shelf). **Mejor Tomo Recopilatorio:** *Batman Adventures: Dangerous Dames and Demons*, de Paul Dini, Bruce Timm y otros (DC). **Mejor Proyecto Archivista:** *Krazy and Ignatz, 1929-1930*, de George Herriman, (Fantagraphics). **Mejor Obra Extranjera:** *Buddha* tomos 1 y 2, de Osamu Tezuka (Vertical). **Mejor Escritor:** Alan Moore, por *The League of Extraordinary Gentlemen*, *Promethea*, *Smax*, *Tom Strong* y *Tom Strong's Terrific Tales* (DC/Wildstorm/ABC). **Mejor Guionista y Dibujante:** Craig Thompson, por *Blankets* (Top Shelf). **Mejor Guionista y Dibujante (Humor):** Kyle Baker, por *Plastic Man* (DC) y *The New Baker* (Kyle Baker Publishing). **Mejor Dibujante y Entintador:** John Cassaday, por *Planetary*, *Planetary & Batman: Night on Earth* (DC/Wildstorm) y *Hellboy Weird Tales* (Dak Horse). **Mejor Artista Multimedia:** Jill Thompson, por "Stray", en *The Dark Horse Book of Hauntings* (Dark Horse). **Mejor Colorista:** Patricia Mulvihill, por *Batman*, *Wonder Woman* (DC) y *100 Bullets* (DC/Vertigo). **Mejor Letrista:** Todd Klein, por *Detective Comics* (DC); *Fables*, *The Sandman: Endless Nights* (DC/Vertigo), *Tom Strong*, *Promethea* (DC/Wildstorm/ABC) y *1602* (Marvel). **Mejor Portadista:** James Jean, por *Batgirl* (DC) y *Fables* (DC/Vertigo). **Talento Merecedor de Mayor Reconocimiento:** Derek Kirk Kim, por *Same Difference and other stories*. **Mejor Revista Periodística:** *Comic Book Artist*, editada por John B. Cooke (Top Shelf). **Mejor Libro:** *The art of Hellboy*, de Mike Mignola (Dark Horse). **Mejor Diseño:** *Mythology: The DC Comics Art of Alex Ross*, de Chip Kidd (Pantheon). **Premio Revelación Russ Manning:** Eric Wight. **Premio Inkpot:** Jack Adler, Tom Gill, Harry Harrison, Bruce Jones, Batton Lash, Mike Mignola, Bill Plympton, Frank Springer y John Totleben. **Premio CBLDF a la defensa de la Libertad:** Jim Lee. **Premio Will Eisner al Espíritu de Comercio:** Librería Acme Comics and Collectibles. **Premio Humanitario Bob Clampett:** Mimi Cruz. **Salón de la Fama:** Otto Binder, John Stanley y la dupla Kasuo Koike-Goseki Kojima (elegidos por el jurado); y Al Capp, Jules Feiffer, Don Martin y Jerry Robinson (escogidos por el público votante).

Dos de los premios obtenidos por DC: *The Sandman: Endless Nights* (arriba, Mejor Antología) y *Plastic Man* (abajo, Mejor Lanzamiento Editorial).

© DC Comics.

Forum continuará con la publicación normal de todo el material que no sea de Marvel. Y para tapar el bache que le deja semejante pérdida, está preparando una andanada de nuevos títulos que por ahora se mantiene en secreto.

Sí está confirmado el lanzamiento, en diciembre, de la *Biblioteca Grandes del Cómic Rip Kirby*, tomos apaisados de 192 páginas que recopilarán cronológicamente las tiras de 1946 a 1967, o sea todo Alex Raymond y su continuación a cargo de la dupla Prentice-Dickenson. Un lujo.

Arriba:
El imbatible detective creado por Alex Raymond.

© King Features Syndicate.

Derecha:
Mutantes y arácnidos (en todas sus vertientes) serán continuados por Panini España.

© Marvel.

En España, Marvel ahora se dice Panini

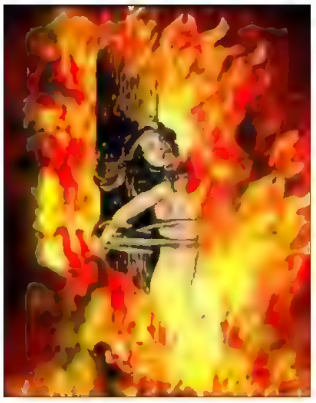
A partir de enero de 2005, las ediciones españolas de todos las historietas Marvel serán realizadas por Panini, grupo multinacional que ya tiene a su cargo las versiones italiana, francesa, alemana y brasileña. Por el momento, no hay ningún cambio oficializado en cuanto a colecciones, formatos y precio de venta al público, que continuarán comercializándose tal como lo hacía Comics Forum, departamento de Planeta De Agostini.

La noticia corrió de boca en boca antes de que fuera oficializada por alguna de las dos editoriales involucradas: el grupo Panini se hará cargo de las ediciones españolas de Marvel a partir del 1º de enero de 2005, desplazando de estas tareas al departamento de cómics de Planeta De Agostini, Forum, responsables de algunas de las mejores ediciones en castellano que haya conocido el material de la Casa de las Ideas durante los últimos quince años.

"Desde la dirección de Panini -comentó a la página web *Zona Negativa* el responsable de la edición de cómics de la multinacional, José Luis Córdoba- se han dado cuenta que la publicación de Marvel en España resulta de lo más rentable, así que ¿por qué no íbamos a hacer lo mismo que ya estamos haciendo en otros países y publicar también nosotros en España los cómics de Marvel?".

"De momento -aseguró Córdoba- pensamos mantener todas las colecciones que Planeta viene publicando, hemos hecho números y con algunas colecciones perderemos dinero. Aún así, de momento mantendremos el formato mensual de 24 páginas. Series como *Daredevil* o *Vengadores* tienen garantizada la continuidad mensual (y a) *Spider-Man* de momento la dejaremos en formato tomo. Con *Los 4 Fantásticos* tenemos un pequeño dilema, le estamos dando vueltas al tema de continuarla en el formato de 24 páginas o bien hacer un parón y luego publicarla en formato de 48 páginas", misma duda que se plantea alrededor de las populares colecciones de mutantes. También están confirmados los títulos *Ultimate* y las líneas de libros recopilatorios *Marvel 100%* y *Excelsior*, aunque "quizás no publiquemos todas las colecciones que Planeta venía publicando", aclaró.

Encargado de comercializar los derechos de reproducción del material Marvel en todo el mundo, el grupo Panini edita las revistas en Italia, Francia, Alemania y Brasil, donde también publica material de DC Comics, Bongo (Los Simpsons) y diversos mangas. Fundada en 1961 en Italia, la empresa tiene un alto porcentaje de participación en el mercado de las figuritas, con oficinas en la Argentina, Inglaterra, Portugal, Holanda, Austria y Chile.



Ardiendo en la hoguera del ceibo

Bajo el título de Anahí, la Editorial El Libro de Paraguay compiló un episodio de la serie Dago ambientado durante la Conquista de América. Originalmente publicada en Italia, la aventura de Robin Wood (guión) y Carlos Gómez (dibujos) adapta la popular leyenda guaraní de la flor del ceibo.

En una versión especialmente coloreada para la ocasión, la Librería-Editorial El Lector publicó en Paraguay el libro *A nahí*, compilando la aventura de Dago ambientada en tierra guaraní. Presentado originalmente por la italiana Eura en septiembre de 2003, el relato de Robin Wood (guión) y Carlos Gómez (dibujos) envolvió al veneciano Cesare Renzi en los mitos y leyendas de la profunda América Latina. "Esto es algo que deseaba realizar en homenaje a todos los amigos del Paraguay -declaró Wood al diario paraguayo *Ultima Hora* el año pasado-. Una vez, hace tiempo, intenté una primera experiencia, al escribir una versión en historietas de Perurimá, otro personaje de la cultura popular paraguaya, pero no quedé muy satisfecho con los resultados". Dago, que arribara al Nuevo Continente como miembro de la expedición de Francisco Pizarro, quedó horrorizado ante la masacre llevada a cabo sobre los nativos. "Luego de las sagas del Alto Perú y el Amazonas -escribió el periodista Andrés Colmán Gutiérrez-, Dago busca un camino para volver a la costa del mar. En Brasil, unos nativos le hablan del Yguazú, el Agua-Grande, y el ex esclavo cree que se trata del océano. Navegando aguas abajo, se verá de pronto arrastrado por las fuertes correntadas, hasta caer tragado por la Garganta del Diablo, la principal y más terrible cascada del Yguazú. Moribundo, es rescatado por una joven india guaraní: Anahí. Mientras se restablece, Dago comparte la vida de los guaraníes, aprende de su cultura. Pero hay problemas a la vista. Un gran cacique de otras tribus, Maracaui, intenta someterlos a la fuerza. La aldea de Anahí es atacada y saqueada, y ella es bárbaramente violada y torturada. Rescatada por Dago, la alegre jovencita que jugaba con los pájaros se transforma en una mujer implacable y lúgubre, que asume el liderazgo de los guaraníes y dirige una terrible guerra de venganza y exterminio contra las hordas de Maracaui. Empieza a ganar batalla tras batalla, hasta que un cacique aliado suyo, tentado por el poder, termina entregándola traidoramente al enemigo. Maracaui ordena que Anahí sea quemada viva, atada a un poste, frente al majestuoso escenario de las cataratas. Desde la espesura, Dago asiste impotente y desesperado al terrible sacrificio de su amiga. Convocados por la ceremonia del martirio, los guaraníes se agrupan y avanzan desde todas las direcciones, lanzándose a la batalla final para vengar a su princesa guerrera. Los guerreros de Maracaui huyen despavoridos, y él se queda solo, en el enfrentamiento final, cara a cara con Dago. De Anahí solo quedan cenizas, pero a su alrededor han florecido miles de ceibos, que se abrieron ante el calor implacable de la hoguera. Los guaraníes lo interpretan como un legado mágico... y así nace la leyenda".

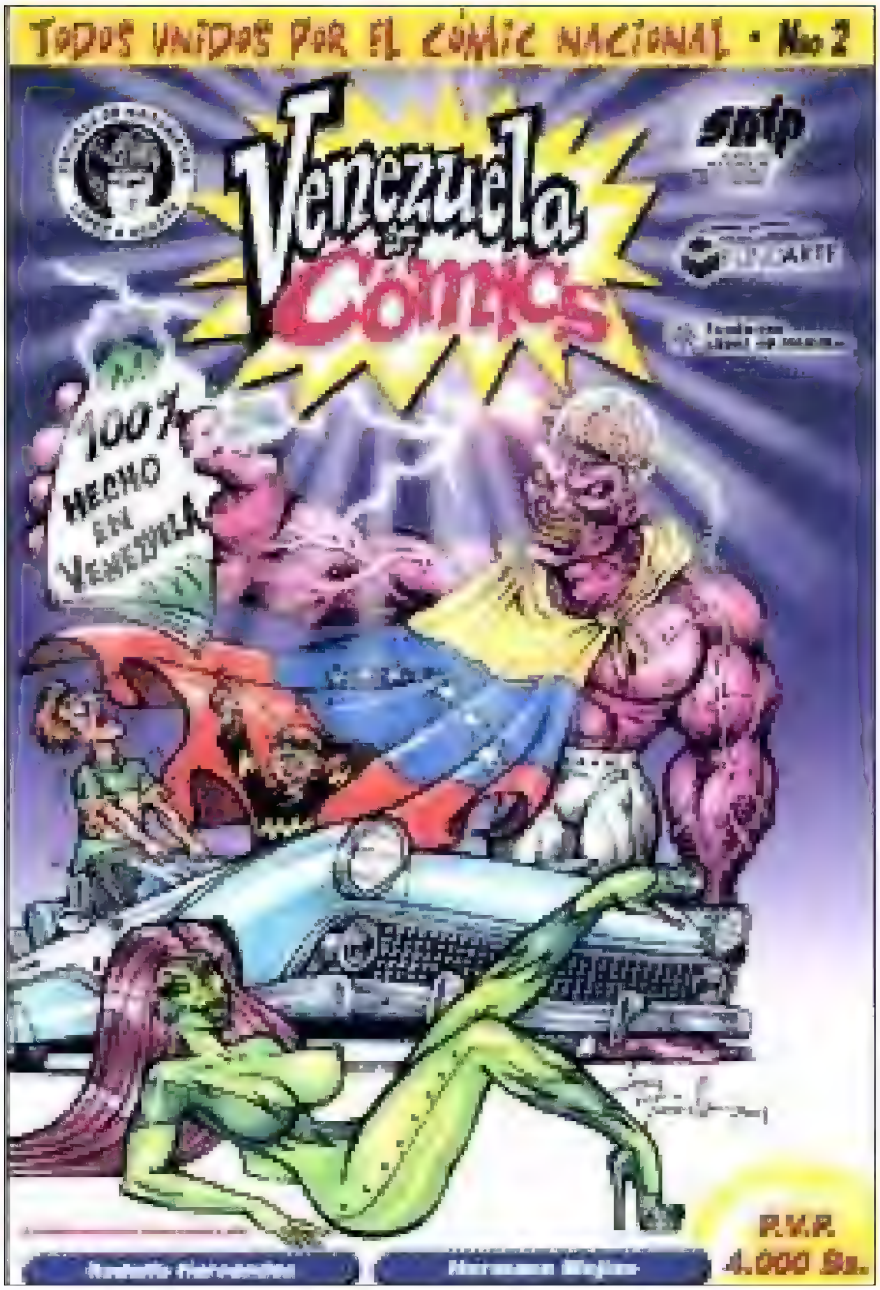
Izquierda:
Dago en la versión gráfica de Carlos Gómez, premiado en Italia con el Yellow Kid por su labor en la serie.

Derecha:
Portada de la edición paraguaya.

© Robin Wood, Alberto Salinas y Carlos Gómez.

Por y para venezolanos

En febrero de este año, se lanzó Venezuela en Cómics, nueva revista de historietas coordinada por Sammy Rodríguez, con la colaboración de Rodolfo Hernández y Hermann Mejías, entre otras figuras locales reconocidas internacionalmente.



Portada de *Venezuela en Cómics* N° 2 (27 de agosto de 2004), a cargo de Jesús Torrealba.

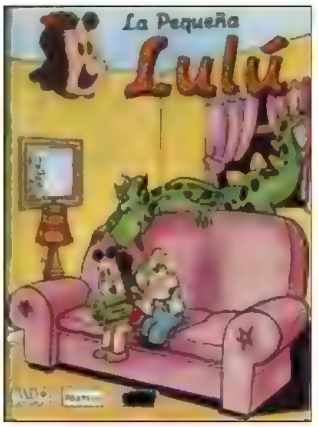
© Jesús Torrealba.

El mundo globalizado es así. Aquí en Argentina, en agosto ya sabemos qué estará a la venta en los Estados Unidos y Europa a partir de octubre de 2004, pero no tenemos idea de qué se distribuyó en Venezuela, Perú y Colombia, por poner sólo tres ejemplos, a principios de año. Y como nos interesa e importa conocer y difundir el movimiento del noveno arte latinoamericano, a pesar de la ostensible demora queremos cubrir el lanzamiento de *Venezuela en Cómics*, nueva revista presentada en Caracas el pasado febrero.

Fruto del empuje del historietista Sammy Rodríguez, *Venezuela en Cómics* logró reunir el talento de consagrados autores internacionales, entre los que se cuentan Rodolfo Hernández y Hermann Mejías, habituales colaboradores de la editorial Image y de la edición norteamericana de *Mad*, respectivamente. "Yo quiero que esta revista se abra sola espacio en el mercado -declaró Rodríguez a la revista *Vía de Escape*-, ya que todo lo que tenemos es altamente importado, norteamericano o europeo. A mí no me da miedo sacar la revista con la difícil situación del país, yo (la) estoy haciendo porque tengo las ganas de hacerla, es un reto que ya empezó. Es una cuestión de tener estado de pertenencia con las cosas, hay que desarrollar el nacionalismo". Con una tirada de 1.500 ejemplares, la publicación cuenta con el patrocinio de la Fundación Libros sin Fronteras (Fundarte) y el aval del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

De acuerdo con el propio Rodríguez, "la consigna de la revista es tener todo tipo de tendencia de historietas, desde cómics de autor hasta manga, todos los géneros habidos y por haber... las personas mandan sus historietas y las evaluamos según su nivel de calidad y el número de páginas que tenga". En este número debut se destaca "11 de abril", cuatro páginas autoconclusivas ambientadas el día del fallido Golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez. "Es un cómic que hice sin tendencia política -contó Rodríguez- sino para tratar de expresar la confusión mediática, que nos volvió locos y que nos usaron de los dos bandos. Lo hice para extraerme de ese problema".

"A mi me parece que los ilustradores y los diseñadores gráficos tienen que hacer proyectos para resaltar la cultura y dejarse de diferencias -sostiene el *alma mater* de *Venezuela en Cómics*-. Cuando yo le planteo a personas de cualquiera de los dos bandos políticos actuales que hagan algo en pro de la cultura, les aconsejo que no se involucren en sus corrientes partidistas porque eso lo que hace es inferir en este caso en la venta de la revista, sin embargo hay libertad de pensamiento. Los artistas ayudamos a cambiar la mentalidad a la gente, porque por más sencillo o más gráfico que sea el cómic siempre tiene su complejidad. Hay que fomentar la educación".



Las edades de (La Pequeña) Lulú

Una de las historietas infantiles más tiernas de los Estados Unidos está siendo recopilado por la editorial Dark Horse en económicos tomos impresos en blanco y negro. Con Marge's Little Lulu, clásico que los varones aprendieron a disfrutar a escondidas, el legado artístico de John Stanley comienza a circular entre las nuevas generaciones de lectores.

¡Regresa La Pequeña Lulú! Y de acuerdo con la gacetilla de prensa difundida, la editorial norteamericana "Dark Horse está orgullosa de presentar -por primera vez- todas las historietas de Lulú en un amigable formato de económicos libros recopilatorios. *Marge's Little Lulu* volumen I presenta los talentos de John Stanley (guión) e Irving Tripp (dibujos)". El tomo estará disponible el 17 de noviembre, anticipándose a los festejos por el 70º aniversario del personaje, que se cumplen en el 2005.

Creada por Marjorie Henderson Buell para las páginas del *Saturday Evening Post*, La Pequeña Lulú se convirtió en un fenómeno de masas en los Estados Unidos y América del Sur, gracias a su humor sencillo y tierno. Dibujos animados, revistas de historietas, tiras diarias, millones de publicidades y una buscadísima serie de tarjetas de salutación de Hallmark convirtieron a la niña de rizos en estrella multimediática. "Ya sea superando en inteligencia a Tubby y a sus compañeros del Exclusivo Club de Varones en nombre de la igualdad y la equidad -continúa el comunicado-, contando hilarantes fábulas al irascible pelado Alvin, o simplemente utilizando su astucia para salir de un millón de situaciones imposibles, La Pequeña Lulú se mantiene como una de los más apreciados personajes femeninos de la historieta". La colección de Dark Horse tiene pautada la republicación, en blanco y negro, de la totalidad de las historietas realizadas en los Estados Unidos, no tomando en cuenta el material producido en México por las editoriales Novaro y Vid, ni las aventuras brasileñas inventadas por la Editora Abril. Los chistes de un cuadro para las revistas de actualidad norteamericanas, así como las tiras diarias y dominicales del personaje, por ahora tampoco forman parte del proyecto.

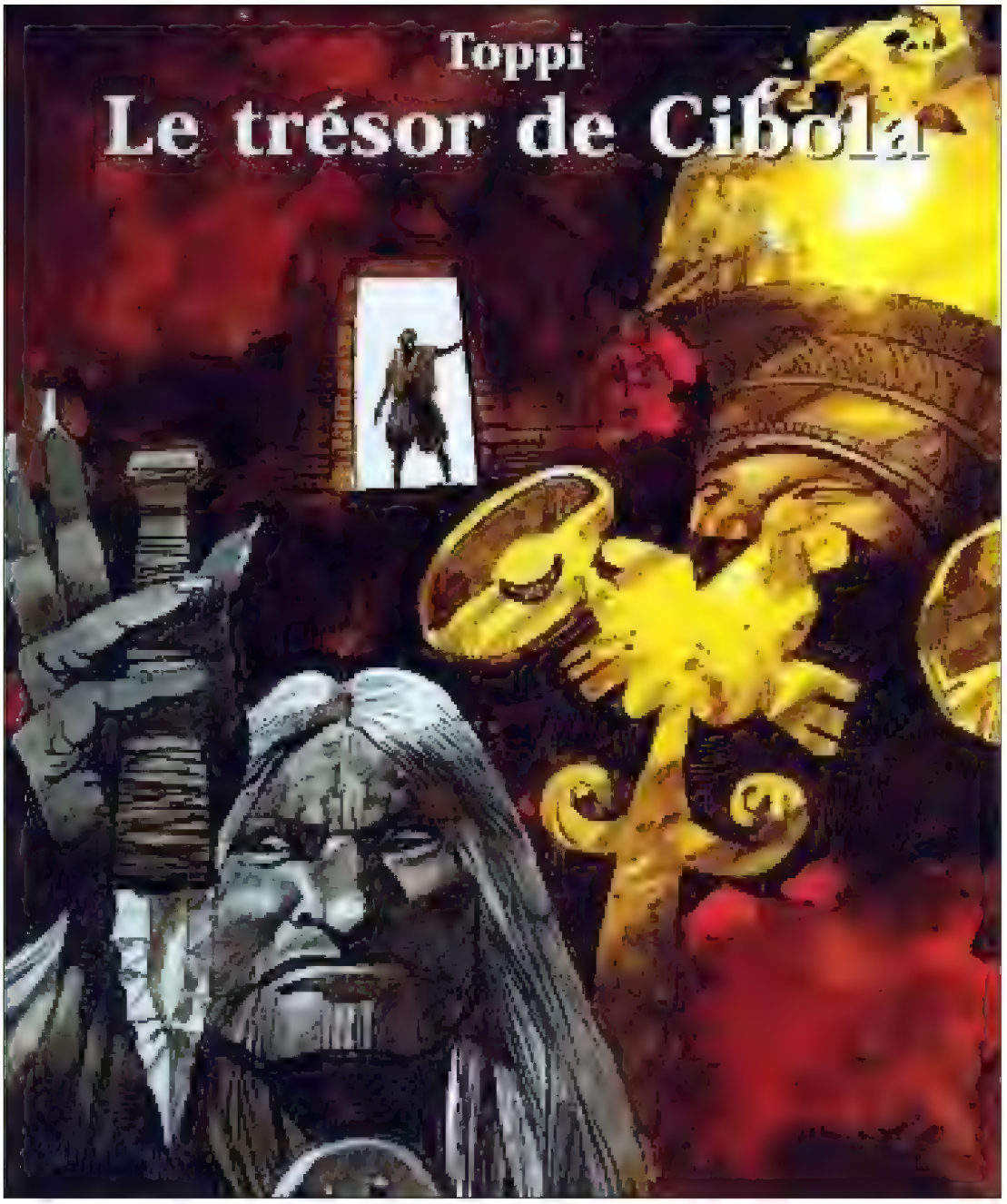
Izquierda:
Lulú y Tobi, dos amigos de fierro

Arriba:
Primera aparición de Lulú, el 23 de febrero de 1935, en el *Saturday Evening Post*.

Abajo:
Portada de *La Pequeña Lulú* Nº 51 (8 de marzo de 1988), uno de los tantos números inventados en México por la Editorial Vid, que no serán compilados por Dark Horse.

© Western Publishing Company

De a poco, Europa está recuperando algunos títulos de la colección del Quinto Centenario publicada por Planeta en 1992. *La légende de Potosí*, de Toppi, ya había sido editada por Mosquito; y *Caboto*, de Jorge Zentner (guión) y Lorenzo Mattotti (dibujos) fue publicado por Glénat en Francia y España. ¿Para cuando *El Dorado* de Alberto Breccia?



Sergio Toppi y la quimera del oro

La editorial Mosquito distribuyó en Francia *Le trésor de Cibola*, esperada reedición de *Las fabulosas ciudades de Arizona / Los tesoros de Cibola*, uno de los dos trabajos que el italiano Sergio Toppi había realizado en 1992 para la colección dedicada al Quinto Centenario del descubrimiento de América.

Nueva España, 1541. Un licenciado español, un árabe y un ex soldado compañero de Hernán Cortéz parten de Culiacán a la conquista del mito. ¿Existirá Cibola, nombre de las legendarias siete ciudades de oro que ni conquistadores ni geógrafos pudieron localizar?.

La respuesta la tuvo el italiano Sergio Toppi en el álbum *Las fabulosas ciudades de Arizona / Los tesoros de Cibola*, monumental fresco que formó parte de la mítica colección *Relatos del Nuevo Mundo*, llevada adelante por Planeta De Agostini y la Sociedad Estatal Quinto Centenario, en 1992, obviamente como parte de los recordatorios de los cinco siglos del arribo europeo a América.

Doce años después, Ediciones Mosquito lanzó en Francia una nueva versión de la buscada *Le trésor de Cibola*, en una edición tan cuidada como la original. "El arte de Toppi alcanza el mayor nivel de expresividad y colorido -escribió el crítico Ramón Aznar-. Las imágenes nos trasladan a esos lugares desolados o exuberantes, remotos en el tiempo y la distancia, cuyas historias nos muestran las pasiones humanas, y la fatalidad con que los personajes ven al fin recompensada su ambición".

Arriba:
Ilustración de Mattotti para la portada de *Caboto*.

© Zentner y Mattotti.

Izquierda:
El arte de Sergio Toppi, uno de los tantos tesoros de Cibola.

© Sergio Toppi.

La muerte le sienta (muy) bien

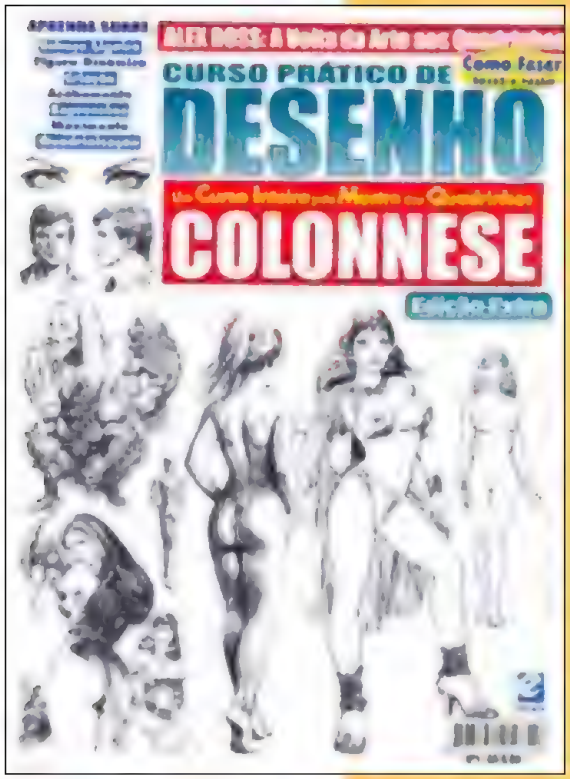
Nova-2, del español Luis García, fue íntegramente recopilado por Ediciones Glénat dentro de su Colección Delicatessen. El libro, de tapas duras, acerca a las nuevas generaciones de lectores una obra clásica de los '80, "impactante en su momento tanto por su lisérgico guión como por su grafismo hiperrealista".

Para el pasado Salón del Cómic de Barcelona, la filial española de la Editorial Glénat presentó el libro *Nova-2*, esperada recopilación de la obra del meticuloso Luis García, parcialmente publicada en la revista *Rambla* durante la década del '80. García, reconocido internacionalmente por sus trabajos para Warren, *Linus* y *Pilote*, así como por su colaboración con Víctor Mora en el clásico *Las crónicas del Sin Nombre* (1978), realizó en *Nova-2* "un álbum impactante en su momento tanto por su lisérgico guión como por su grafismo hiperrealista", tal como señala el avance de prensa.

Sobre la obra, escribió el crítico Javier Coma: "Muchas de las mejores páginas de Luis García destilan aromas de una orfebrería del rasguño, materializada bien con la plumilla en una superficie blanca, bien con la hoja de afeitar sobre una mancha negra. Tales trazos, auténticas heridas en el papel, dan al estilo clásico del dibujante una tonalidad hiriente, a la medida de unos relatos que acostumbran a insertar la viñeta en una llaga y a suscitar dramáticas reflexiones acerca del contexto social. *Nova-2* pertenece a la esfera de una intensa riqueza creativa donde asoman en tropel los signos de trascendencia, los ángulos de interpretación, las perspectivas de análisis y los enfoques de importancia histórica. A ello contribuye la perfección del estilo gráfico, como desarrollo maximalizado del clásico recurso a la fotografía previa por parte de los grandes maestros de los cómics americanos; aquella misma perfección facilita la vitalidad significativa de los elementos aparentemente decorativos en el interior de los pictogramas, y el impulso narrativo a través de soluciones hondamente imaginativas que traspasan los manidos esquemas de meras correlaciones de acontecimientos. Al propio tiempo la estética del estilo transmuta las tonalidades blanquinegras en una sinfonía de gradaciones intermedias plena de color, de un color que es el tema último del relato: la muerte, en sus aspectos individuales, sociales e históricos."

Portada de *Nova-2* en la edición de Glénat.

© Luis García.



El pequeño Colonnese ilustrado

Apareció en Brasil el Curso Completo de Desenho dictado por Eugênio Colonnese, una de las [illegible] la guía práctica de dibujo también incluye la edición de números especiales dedicados a resolver temas puntuales del lenguaje narrativo del cómic.

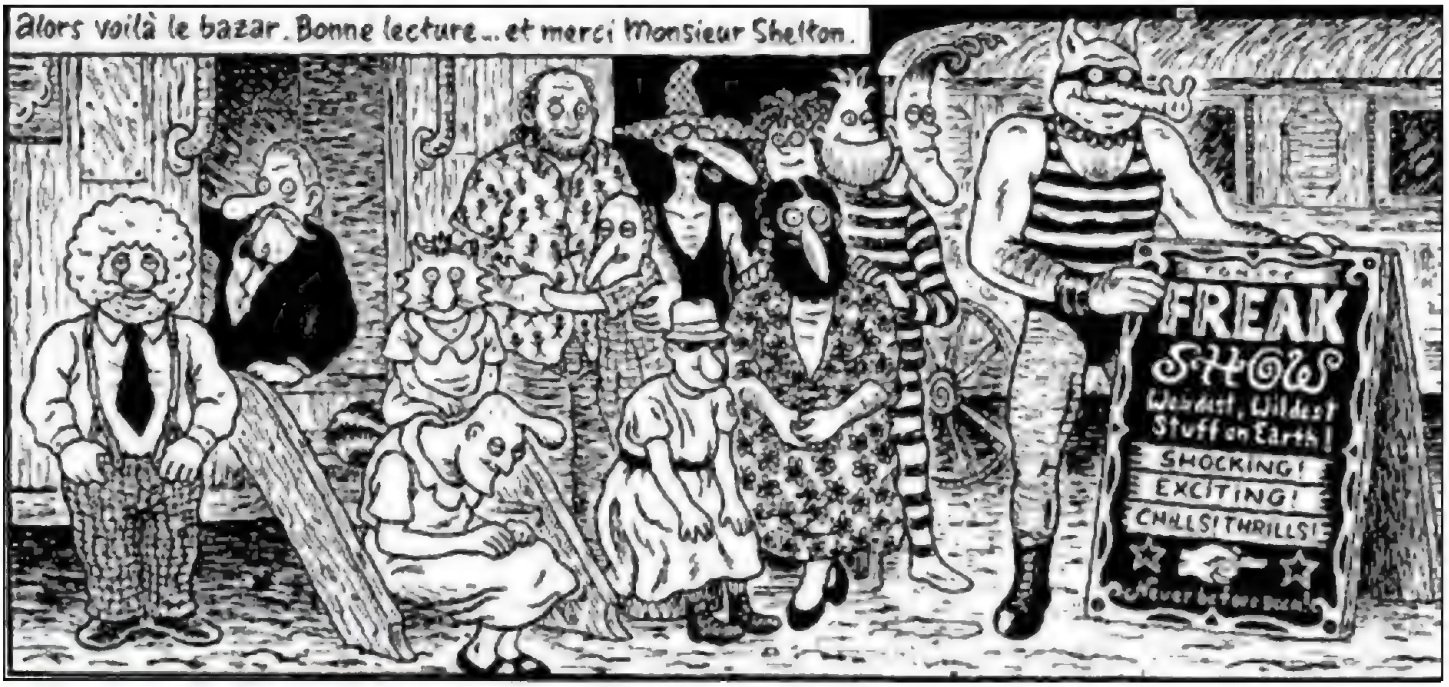
La brasileña Editora Escada distribuyó, a comienzos de julio, las primeras ediciones de una guía práctica de dibujo en cinco entregas, a cargo de Eugênio Colonnese. Las páginas del *Curso Completo de Desenho* Nº 1, dedicadas a las cabezas, enfocan "las diferencias entre los rostros masculinos y femeninos, trucos para hacer los cabellos, ojos y bocas más realistas; y para lograr la expresión facial en pocos trazos", de acuerdo con la promoción llevada a cabo por la editorial. También incluye algunos consejos del reconocido Mozart Couto y un cuaderno de ejercicios.

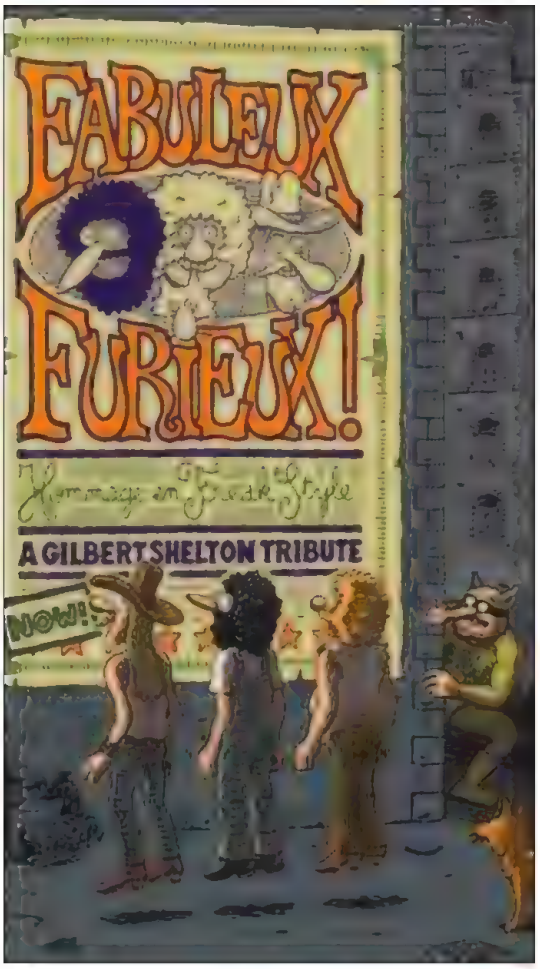
Apoyando esta colección madre, apareció una edición extra dedicada a siete temas puntuales: boceto, figura dinámica, creación, acabado, expresiones, movimiento y lenguaje historietístico.

De origen italiano, Eugênio Colonnese llegó a San Pablo (Brasil) a mediados de los '50, después de dibujar centenares de páginas para las publicaciones de Columba y Frontera. Volcado principalmente al terror (uno de los géneros más populares de los *quadrinhos*), alcanzó un notable éxito con la mujer vampiro Mirza (1967). Ilustró innumerables relatos bélicos y de superhéroes, así como infinidad de libros didácticos. Habitual colaborador de las revistas *Calafrio* y *Mestres do Terror*, creó también al personaje circense *Beto Carreiro* en la década del '80. En el 2001 comenzó a publicar sus trabajos en la editorial Opera Graphica, donde inició sus cursos impresos con la edición limitada del libro *A arte exuberante de desenhar mulheres* y la revista-póster *Método de Desenho*.

Los cursos prácticos de Eugênio Colonnese, publicados por Editora Escada (arriba y a la derecha) y Opera Graphica (abajo).

© Eugênio Colonnese.





El norteamericano Gilbert Shelton es famoso en todo el mundo, pero goza de un reconocimiento particular en Europa y, principalmente, en el mercado francés, razón por la cual decidió instalarse en París. Una buena muestra de esta pasión francófona puede encontrarse en las páginas de *Fabuleux Furieux! Hommage en Freak Style*, tributo publicado por la editorial independiente Les Requins Marteux en agosto.

Tributo merecido

Apareció en Francia el álbum Fabuleux Furieux! Hommage en Freak Style, tributo colectivo a los Freak Brothers y otros personajes creados desde 1969 por Gilbert Shelton, figura fundamental del cómic underground norteamericano. Obra de la editorial independiente Les Requins Marteaux, el libro cuenta con las participaciones de Hunt Emerson, Lewis Trondheim, J.C. Menu, Olivier Josso, Matt Konture y la dupla Dupuy-Berberian, entre otros.

"A través del reconocimiento de Robert Crumb -analiza el informe de prensa-, la historieta underground norteamericana alcanzó su título de nobleza. Sin embargo, es muy común que nos olvidemos de rendir justicia a uno de sus más populares autores, un tal Gilbert Shelton, padre de los legendarios Freak Brothers y el Gato de Fat Freddy", además del superhéroe porcino Wonder Wart-Hog. "Este copioso álbum de 150 páginas -continúa- reúne a cuarenta prolíficos autores, todos hijos naturales de Shelton y de los drogados Pieds Nickelés", el clásico francés creado por Louis Forton en 1908.

Entre los autores convocados por Olivier Josso se encuentran Dupuy y Berberian, Lewis Trondheim, J.C. Menu, Matt Konture, Winshluss, Blanquet, Kaze Dolemite, Tofepi, Druhile, Baladi, Baudoin y el inglés Hunt Emerson. "Cada uno de ellos -concluye la gacetilla- atestigua su profundo reconocimiento hacia este monumento al humor subversivo y la observación aguda".

Arriba:
Retrato familiar de Olivier Josso.

Abajo:
Portada de *Fabuleux Furieux! Hommage en Freak Style.*

© de sus respectivos propietarios.

El deporte es salud y un gran negocio

Los superhéroes y el mundo deportivo ya no estarán tan separados. Gracias a la alianza estratégica entre Marvel Comics y Sports Illustrated, Paul Jenkins (guión) y Paco Medina (dibujos) realizaron un cómic especial de cinco páginas, incluido en el Sports Illustrated's Golf Plus Ryder Cup Preview. El experimento llegó a la friolera de 750 mil lectores.

Marvel parece decidida a expandirse no sólo territorialmente. En un acuerdo inédito para la industria norteamericana, la Casa de las Ideas se unió a la multimillonaria revista *Sports Illustrated* al realizar un cómic especial, centrado en el torneo de golf Ryder Cup 2004, llevado a cabo entre el 17 y 19 de septiembre.

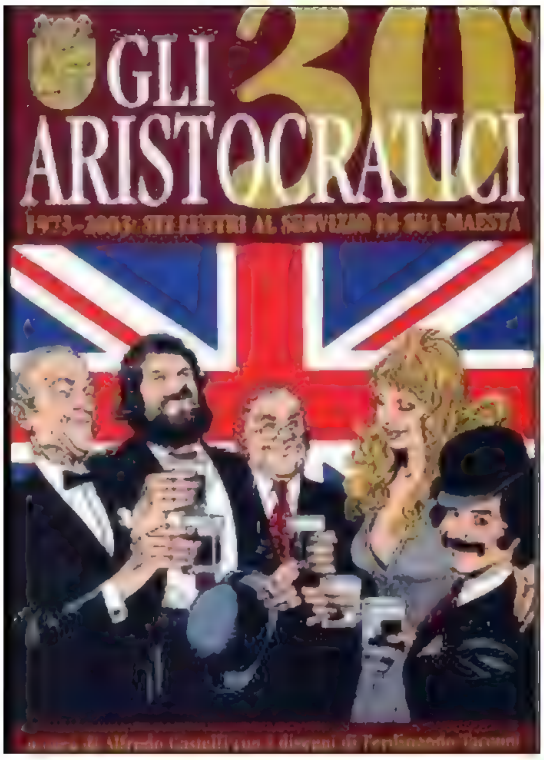
Con guión de Paul Jenkins y dibujos de Paco Medina, la historieta de cinco páginas apareció inserta en el número del 14 de septiembre de *Sports Illustrated's Golf Plus Ryder Cup Preview*, contando con una doble cubierta que mostraba a Hal Sutton (capitán del equipo norteamericano) flanqueado por el Hombre-Araña y el Capitán América.

Con un alcance estimado en 750 mil lectores del especializado medio deportivo, "el cómic -cuenta la gacetilla de prensa- mostrará el patriotismo de Sutton al llamar a los Vengadores, liderados por el Capitán América, para que instruyan a los jugadores norteamericanos sobre cómo perfeccionar sus talentos y trabajar en equipo. Muchas de las estrellas más populares del torneo serán inmortalizadas en versión historieta, junto con los famosos superhéroes. Tiger Woods recibirá consejos sobre el swing, directamente del trepamuros mundialmente conocido, el Hombre-Araña. El Hombre de Hierro le enseñará al equipo a maximizar los resultados de su equipamiento, mientras Thor se focalizará en la fuerza. El cómic incluirá también una historia paralela, en la cual Phil Mickelson le enseñará a Hulk a jugar al golf... una lección que se desmadrará forzando a los héroes a actuar como caddies de los jugadores.

Si bien no hubo comentarios oficiales al respecto, algunas voces dejaron trascender que ésta sería sólo la primera incursión de Marvel (siempre aliada a *Sports Illustrated*) en el lucrativo mercado relacionado al mundo de los deportes de alta competitividad. Al parecer, el próximo experimento involucraría a la liga de basket NBA, un tanto golpeada tras la fallida performance de la Selección de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas.

Marvel y *Sports Illustrated*: ¿El verdadero Dream Team?

© Marvel.



Ochenta años junto a los chicos

Il Giornalino, la mítica revista infantil aparecida el 1° de octubre de 1924 e impulsora del consumo masivo de historietas en Italia, festejó sus primeras ocho décadas de vida. Actual hogar de muchos de los personajes del Cartoon Network, por sus páginas pasaron los grandes autores locales de todos los tiempos, entre los que se cuentan Attilio Mussino, Sergio Toppi, Franco Caprioli, Dino Battaglia, Alfredo Castelli, Claudio Nizzi, Ferdinando Tacconi, Attilio Micheluzzi y Benito Jacovitti.

"En el 2004 nuestro semanario cumple 80 años y celebrando la ocasión ha sido instituido el *Trofeo del Giornalino*. Se trata de una pequeña estatua de 25 centímetros con la semblanza del primer mítico personaje de historietas aparecido en nuestras páginas. Se llamaba *Magrin della Padella* y fue creado en el lejano 1931 por un célebre ilustrador, Attilio Mussino".

Estas pocas palabras utilizaron los editores de *Il Giornalino* para anunciar a los medios de prensa italianos el aniversario de una de las más longevas publicaciones europeas, responsable de la instalación de las historietas en el gusto popular de la península. Creación del beato Giacomo Alberione, la revista infantil apareció por primera vez el 1° de octubre de 1924, pensada principalmente como un instrumento educativo y concientizador de la congregación religiosa de la Sociedad de San Pablo.

Los primeros cambios importantes se dieron en la posguerra, con el arribo de las clásicas historietas norteamericanas de aventuras, tan bien recibidas por los párvulos lectores que posibilitaron la aparición y desarrollo de una de las camadas más importantes y talentosas del noveno arte italiano: Franco Caprioli, Dino Battaglia, Sergio Toppi, Benito Jacovitti, Attilio Micheluzzi, Alfredo Castelli, Ferdinando Tacconi y Claudio Nizzi, entre otros. A lo largo de sus juveniles 80 años, series como *Larry Yuma*, *Capitan Erik*, *Cocco Bill*, *Commisario Spada* y *Gli Aristocratici* (publicada en la Argentina tanto por el *Anteojito* como por el *Tit-Bits* de Record), marcaron a fuego la imaginación de varias generaciones.

La segunda revolución llegó a partir de 1976, cuando *Il Giornalino* devino una publicación periodística para niños y jóvenes, incorporando artículos de interés general y notas de actualidad. Adaptándose a los tiempos, los cómics de continuará fueron paulatinamente reemplazados por las entregas autoconclusivas humorísticas, sufriendo la invasión del material norteamericano relacionado con las exitosas licencias del cine y la televisión (principalmente los personajes de los estudios Warner y Hanna & Barbera), destino similar al sufrido por las grandes revistas infantiles del mundo.

Izquierda:
Los Aristocráticos, ladrones famosos en todo el mundo.

Centro:
Cocco Bill, la unión del western con el grotesco.

Derecha:
La estatua conmemorativa, con los rasgos de *Magrin della Padella*.

© de sus respectivos propietarios.

Las vueltas de la vida, según Lelouch

El cineasta francés Claude Lelouch incursionó en el lenguaje de la historieta con Toute une vie: Sarah, primero de los dos tomos que versionarán libremente su homónimo filme de 1974. Producida por la editorial Soleil, la obra dibujada por Bernard Swysen apareció en septiembre.

"Encontré que las dos artes son primas-hermanas. Las grandes diferencias están dadas por la ausencia de movimiento y de sonido, o la fuerza de un travelling por ejemplo; pero ambas son artes de la síntesis, donde una simple imagen puede reemplazar un montón de palabras". Así se explayó el director de cine Claude Lelouch (*Un hombre y una mujer* y *Los unos y los otros* entre varios clásicos de la filmografía francesa) al presentar en público *Toute une vie*, la historieta que guionó para el dibujante Bernard Swysen, en septiembre pasado.

Descripta por la editorial Soleil como "la historia de una familia con la Historia como telón", el cómic transcurre "entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, (donde) un hombre y una mujer crecerán aprendiendo el horror que puede generar la raza humana. Milagrosos sobrevivientes de los campos de concentración, ambos se conocerán a bordo del tren que los lleva de nuevo a su patria".

Al principio, la pareja creerá estar unida para siempre, pero el tiempo no dejará avanzar la relación más allá del nacimiento de su hija. "Sólo quedarán el padre, la niña (Sarah) y una inmensa venganza a cobrarse sobre la humanidad", según adelantó la gacetilla de prensa.

Toute une vie: Sarah es el primero de los dos volúmenes que adaptarán, libremente, el homónimo largometraje que el propio Lelouch estrenara en 1974. El segundo tomo estará disponible recién a fines de 2005. Sumamente confiado en la calidad del producto final, el director se sinceró ante la revista especializada *Bodoi*: "En la historieta no se puede camuflar la mierda -dijo-. Es imposible".

Arriba:
Portada de la edición en DVD del largometraje.

Derecha:
El trazo nostálgico de Bernard Swysen.

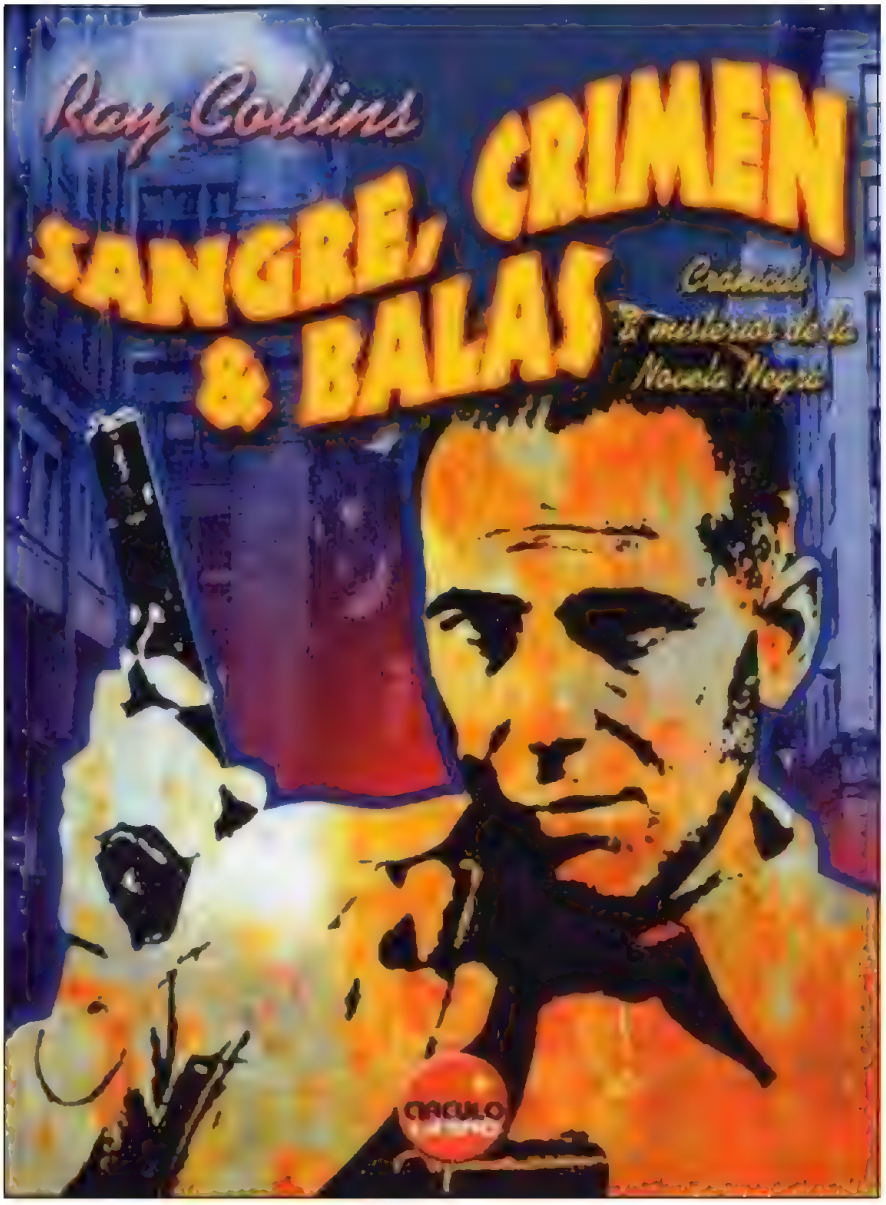
© Lelouch y Swysen.

"Ciertamente, la novela policial negra, *hard boiled* o relato duro, no es huérfana. Mucha de su iconografía existe en los tempranos relatos de (Edgar Allan) Poe, Emile Gaboriau, Gastón Leroux y Maurice Leblanc. El tema policial en los relatos evolucionó desde la ajedrecista solución de un crimen hasta presentar la vivisección de la sociedad donde se comete ese crimen y la anatomía de los poderes que regulan su castigo", cuenta la nota de prensa que la editorial española Círculo Latino distribuyó para promocionar el lanzamiento de *Sangre, crimen & balas - Crónicas y misterios de la novela negra*, lúcido y sentido análisis teórico que Ray Collins le dedicó a su género predilecto.

Si bien guionó westerns (*El Cobra, Jackaroe, Joe gatillo, Garret*), aventuras deportivas (*Rocky Keegan*), bélicas (*Aguila Negra*), históricas (*Los vikingos*) fantásticas (la saga de *Henga* y *Hor*) y relatos de espionaje (*Dennis Martin, El reloj de la Eternidad*), Ray Collins (seudónimo del comisario inspector retirado Eugenio Juan Zappietro) es más conocido por sus creaciones de corte policial, especialmente el *Precinto 56* de José Muñoz para el *Misterix* de los '60 y su reformulación en las páginas del primigenio *Skorpio*, que posibilitó el lucimiento de Angel "Lito" Fernández.

Uno de los guionistas más prolíficos de la historieta argentina, Collins desempeñó labores periodísticas en el diario *La Prensa* y en la revista *Mundo Policial*. También escribió cuentos y novelas (*Tiempo de morir* obtuvo el Premio Planeta en 1967), gran parte de ellos afectados al tópico urbano y duro conocido como "novela negra", donde supo incluir sus conocimientos prácticos de la mecánica policial.

Fruto de años de estudio y dedicación, el presente volumen desgrana la historia del popular género a través de sus escritores y trabajos más destacados. "La novela negra es el espejo del desencanto -continúa la gacetilla-. Es posible que sea el relato del fracaso de la sociedad como mecanismo absoluto de la calidad de vida. Las novelas de Dashiell Hammett, James Hadley Chase, Raymond Chandler, Ross Macdonald y David Goodis alcanzan niveles que demuestran que el género no es limitado.



Ray Collins y la cosecha roja del policial negro

La editorial española Círculo Latino presentó el libro Sangre, crimen & balas - Crónicas y misterios de la novela negra, profuso y documentado texto teórico del guionista y escritor Ray Collins.

La novela y el cuento negro se ennoblecieron con autores que cuidaban sus obras; en tanto quienes intentaron plagiar el género, olvidaron que éste, además de su mirada crítica o desalentada de la realidad, tuvo historias que serán clásicas o permanentes. Y agregó un tercer elemento olvidado hasta entonces: la víctima. Uno de sus cultores modernos, John Dann MacDonald, a través de su personaje Travis Mc Gee pudo decir: La muerte y el amor están de moda. El desencanto, también".

El icono máximo de la novela negra, Bogart, ilustra la portada del libro teórico.

© Ray Collins.

“Lo único peor que la guerra es la paz”

En el marco de la Convención de Cómics de San Diego, la línea Vertigo anunció la aparición, en 2005, de Loveless, nuevo título regular guionado por Brian Azzarello e ilustrado por el argentino Marcelo Frusín. Aunque la editorial la promociona como un western ambientado en los meses posteriores al fin de la Guerra de Secesión, la obra se plantea también como una relectura de la colonización imperial ¿Alguien habló de Irak?

Tal como informáramos en nuestro número anterior, la historieta norteamericana está retornando con nuevos bríos a uno de sus escenarios más conocidos: el Lejano Oeste. Para el 2005, DC Comics anunció el lanzamiento de *Loveless*, el nuevo título regular de Brian Azzarello (guión) y el argentino Marcelo Frusín (dibujos), autores de una recordada etapa de *Hellblazer*, decano título del sello Vertigo.

Pensada para esta línea dirigida principalmente a lectores adultos, *Loveless* estará ambientada durante el periodo de reconstrucción estatal, inmediatamente posterior al fin de la Guerra de Secesión. La historia arrancará siguiendo los pasos del matrimonio Wes y Ruth Cutter, los protagonistas principales, depués del regreso del hombre a su pequeño pueblo de Missouri para descubrir que "lo único peor que la guerra es la paz", según adelantó el comunicado de prensa de la editorial. “Es una especie de spaghetti western; como *Bonnie & Clyde*, pero a caballo", comentó Azzarello antes de informar que los dos temas centrales de la saga serán "la política y la violencia. Mucha violencia. Mucha *mucha* violencia".

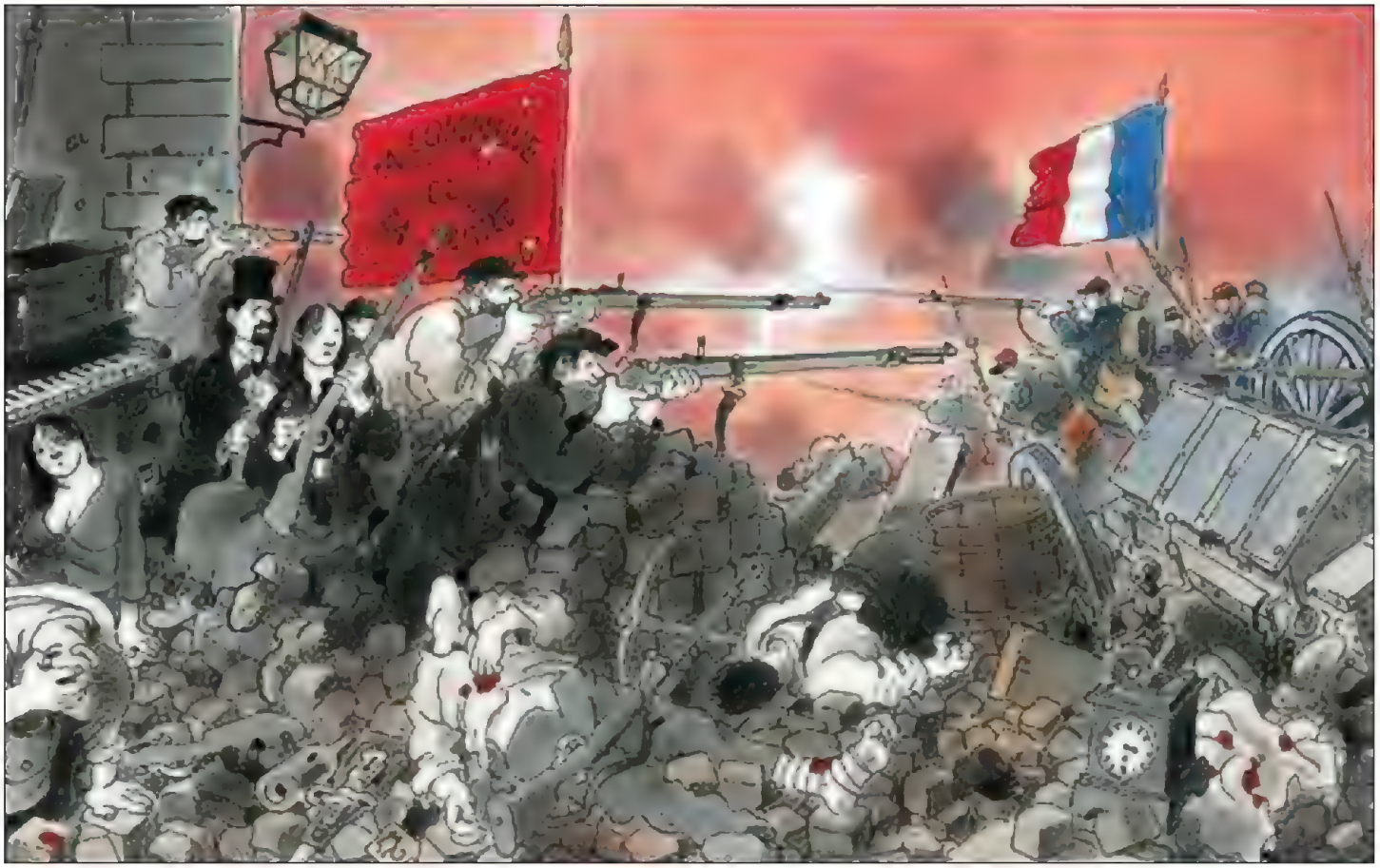
En la pasada convención de San Diego, Frusín se declaró admirador de los largometrajes de Sergio Leone, aclarando que estaba impaciente por comenzar a dibujar este cómic, al que trataría de conferirle el mismo impacto visual que los clásicos filmes *El bueno, el malo y el feo* o *Por un puñado de dólares*, protagonizados por un principiante Clint Eastwood.

Si bien las promociones encaradas por DC/Vertigo apuntan casi exclusivamente a instalar *Loveless* como a un western vanguardista, Azzarello no parece estar muy conforme con esta limitada visión marketinera. "Puede caminar como un pato y parecer un pato, pero no es un pato", dijo.

Esta nueva historieta del guionista de la laureada *100 Bullets* se inicia con una controvertida secuencia, en la cual un soldado derriba la puerta de una casa a mitad de la noche, para llevarse a dos pequeños niños y dejar a su madre en pleno ataque de histeria. "Es una escena horrible -aclaró Azzarello-, y al mismo tiempo actual. Porque, en esos años, el Sur de los Estados Unidos era, en esencia, un país ocupado. Como Irak”.

Primera ilustración publicitaria de *Loveless*.

© Azzarello y Frusín.



Para la libertad canto, lucho, pervivo

Apareció en Francia una nueva edición de *Contrechants de ma memoire*, caja de dos discos compactos del cantautor Serge Utgé-Royo que recopila canciones revolucionarias de todo el mundo. La edición incluye un libro de sesenticuatro páginas completamente ilustrado por Jacques Tardi.

Arriba:
Ilustración referida a la Comuna de París, tomada del tercer tomo de *La cri du peuple.*

Abajo:
Portada de *Le testament des ruines.*

© Tardi.

"Mi abuelo las cantaba después de comer. Para mí, eran la bandera roja, el color de las cerezas". Así recordaba Jacques Tardi su relación personal con las canciones revolucionarias ante el periodista de *Le Monde*. El motivo era la aparición en el mercado francés de una nueva edición de *Contrechants de ma memoire*, disco compacto del cantautor Serge Utgé-Royo, hijo de un exiliado catalán anarquista que logró escapar del régimen franquista.

El trabajo incluye "Flamenco de París", de Léo Ferré; "Te recuerdo, Amanda", de Víctor Jara; "Le déserteur", de Boris Vian; "Mutins de 1917", de Jacques Debronkart; y "La Cucaracha", entre otros clásicos de barricada entonados al calor de la guerra civil española, la independencia mexicana, la Italia de Garibaldi, la comuna de París, el Chile anti-Pinochet, los campos de concentración alemanes, la portuguesa revolución de los claveles y las marchas pacifistas que intentaron cambiar el rumbo de la humanidad. Vistiéndolas de gala, un libro de 64 páginas ilustrado por Tardi le pone imagen y color a la voz de los pueblos. "No me interesan los héroes -declaró el adapatador de *La cri du peuple* de Jean Vautrin-, sino aquellos personajes con los que pueda identificarme: Los anónimos". Utgé-Royo coincidió con Tardi, razón por la cual decidió bautizar al disco con el nombre de una canción "anónima, probablemente colectiva", tal como anota en los comentarios.

La caja de dos cd's, editada y distribuida por Hudin-Mélodie, compila versiones remasterizadas de los volúmenes de *Contrechants de ma memoire*, publicados originalmente en 1999 y 2000. "Con medios de expresión tan diferentes como la canción o el dibujo- concluye Tardi-, uno sólo trata de hablar de aquella gente. No sé qué habrá quedado de ellos, pero lo que yo hice sobre los acontecimientos del 14-18 facilitará el trabajo de los profesores. Y esa es mi venganza contra el maestro que rompió los dibujos que tenía mi cuaderno".

A fines de septiembre, la francesa Dargaud distribuyó *Le testament des ruines*, cuarto y último tomo de *Le Cri du peuple*, formidable adaptación de Jacques Tardi sobre el texto de Jean Vautrin que narra los sucesos de la Comuna de París.

Toffolo y el teorema de Pasolini

La editorial francesa Casterman recuperó el pasado julio la imprescindible obra del italiano Davide Toffolo. Pasolini: Une rencontre presenta la entrevista imaginaria del autor a una de las figuras centrales del pensamiento y la cultura del siglo XX. Una historieta donde el peso de la palabra y el compromiso de las ideas llevan la voz cantante.

Considerada como prácticamente inconseguible desde que apareciera (y desapareciera) en el mercado italiano a fines de 2002, *Intervista a Pasolini*, el particular estudio sobre el controvertido director de cine, novelista, crítico, ensayista y poeta asesinado en 1975, ha sido publicado en Francia por Casterman bajo el título *Pasolini: Une rencontre*, como parte de la colección *Ecritures*, el pasado 17 de junio.

"Una empresa sin precedentes -define la gacetilla de prensa-: Una entrevista ficticia realizada en forma de historieta. (Su autor) Davide Toffolo, admirador incondicional de Pier Paolo Pasolini, traza un retrato descarnado, tan justo como cruel, insertando extractos de diálogos cinematográficos, poemas y otros escritos del consagrado artista. Un soberbio homenaje que recupera a esta insoslayable figura de la creación contemporánea, adulada y desacreditada por igual, pero que sin duda ocupa un sitio preferencial en la historia del arte y el pensamiento del siglo XX".

Toffolo, líder del grupo musical Tre Allegri Ragazzi Morti, miembro del colectivo italiano *Vivacomix* y deudor ideológico de Andrea Pacienza, se incluye en la ficción como un joven admirador de Pasolini que, casualmente, a través de internet toma contacto con un misterioso Sr. Pasolini, idéntico al creador de *Edipo Rey*, *Teorema* y *Saló o los 120 días de Sodoma*. Pautando una entrevista (que ocupa el grueso del volumen), el Toffolo autor y el Toffolo personaje confrontan con el pensamiento del poeta y sus repercusiones en el mundo moderno.

"El juego de la entrevista directa a Pasolini como si aún estuviera vivo o, mejor aún, en una condición 'fuera del tiempo' -escribió el crítico Tommaso Boscaino- permite la relectura actualizada de algunos conceptos propios de su pensamiento, creando un cierto desconcierto en el lector". Pier Paolo Pasolini (1922-1975), artista multifacético adherente al pensamiento marxista de Antonio Gramsci, se inició en el terreno del neorrealismo italiano, desembocando en el análisis crítico de la sociedad y sus fundantes mitos religiosos, sexuales y políticos. Fue asesinado en la localidad de Ostia en circunstancias no del todo esclarecidas.

Arriba:
Portada de la edición italiana.

Derecha:
Pasolini visto por Davide Toffolo para la cubierta de la versión francesa.

© Davide Toffolo.

En busca del tiempo perdido

Publicada en Italia el pasado 16 de julio, La misteriosa fiamma della Regina Loana, quinta novela del semiólogo y escritor Umberto Eco, se ha transformado en un suceso de ventas y crítica. A través de un librero amnésico, Eco reconstruye la historia de la Italia golpeada por el fascismo y la posguerra utilizando viejas revistas de historietas, colecciones de figuritas, canciones populares, afiches de películas y propaganda política.

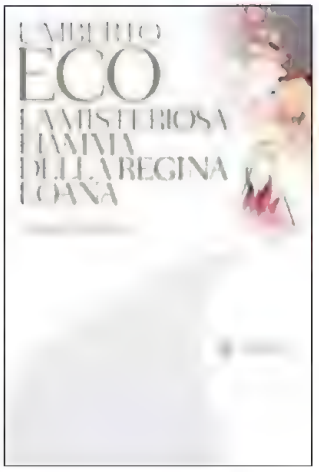
Giambattista Bodoni, librero y anticuario milanés de 60 años, despierta de un profundo coma sin recordar nada de su historia personal. Puede recitar todas las poesías que leyó en su vida y manejar un auto sin problemas, pero no sabe cómo se llama, ni quiénes son su esposa y su hijo, ni qué hizo en sus años de infancia. Por recomendación médica, Bodoni regresa a su casa paterna y allí, entre antiguas revistas de historietas, novelas de Emilio Salgari y Julio Verne, afiches de películas del cine de oro hollywoodense, canciones populares y colecciones de figuritas, va reconstituyendo sus historia pasada y recupera la identidad de toda una generación.

Publicada el 16 de julio por la Editorial Bompiani, *La misteriosa fiamma della Regina Loana* (todavía sin fecha cierta de aparición en castellano) tomó por asalto el mercado italiano y, costumbre en las novelas de Umberto Eco, se transformó en un *best seller* para estudiosos, intelectuales y gente de a pie. "Quiero ayudar a releer la Historia -declaró el autor de *El nombre de la rosa* y *Baudolino*-, hacer entender una gran época a través de detalles pequeños. El protagonista es un verdadero don nadie, no ha escrito una línea en toda su vida, no se interesa en la política, tuvo un trauma en la niñez y un amor en el secundario. El libro no es autobiográfico, aunque incluye claras referencias a las cosas que vi cuando era pequeño, en mi casa, por las calles, en la familia", durante la época del ascenso del fascismo.

Para los fanáticos italianos, el libro es un verdadero viaje por el túnel del tiempo, gracias también al apartado gráfico que reproduce 250 imágenes de los objetos que los marcaron a fuego cuando niños. Desde las famosas figuritas Perugini-Buitoni de 1937, las primeras en introducir el concepto de "difícil" en el coleccionismo moderno, hasta las revistas semanales de continuará como *Topolino* (el nombre italiano del Ratón Mickey), *Il Corriere dei Piccoli*, *L'Avventuroso*, *Il Vittorioso*, *L'Intrepido* y el *Giornale di Cino e Franco*, donde se dieron a conocer las clásicas historietas norteamericanas de Flash Gordon, Mandrake, Dick Tracy, El Príncipe Valiente, Tarzán y El Fantasma, junto con los primeros cómics italianos de aventuras.

De hecho, el título del libro fue tomado de la saga más famosa de *Cino e Franco*, traducción local del *Tim Tyler's luck* de Lyman Young, que en castellano fuera conocido como *Jorge y Fernando*, *Tino y Spud* o *Aventuras de Aguilucho*, dependiendo del país en que se publicara. Poco valorada internacionalmente, la tira es tan apreciada en Italia, que Eco se refirió a esta aventura en particular como "la historia más perfecta que haya podido concebir la mente humana".

"Escribí el libro también para lectores jóvenes -aclaró Eco-, para que pudieran descubrir un mundo que no fue el suyo, pero en el cual fueron diseñadas las premisas del mundo que ellos habitan hoy. De hecho, *La misteriosa fiamma della regina Loana* es un retrato de la cultura antes de que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, la cultura se volviese un fenómeno mediático". Relato de iniciación, novela policial, ensayo sobre el imaginario colectivo, autobiografía, análisis de los medios de comunicación, historia de aventuras y culebrón amoroso, la nueva obra de Umberto Eco constituye un gigantesco fresco sobre la búsqueda de la identidad (de un hombre, de un país) en el actual escenario globalizado.



Arriba:
Viejo número italiano de *Cino e Franco*.

© King Features Syndicate.

Abajo:
Portada de la quinta novela del semiólogo y escritor.

© Umberto Eco.

Portadas de
Las Chambeadoras y
Bellas de noche,
dos de los cómics
más vendidos en México
según el relevamiento
de Philippe Garnier.

© de sus respectivos propietarios.

"Porotos negros, salsa verde y otras cosas peores"

En México, un país que consagró a la historieta como instrumento alfabetizador de las masas, los títulos que más se venden en la actualidad recurren exclusivamente a la exaltación de la degradación humana. Al menos, eso es lo que leyó el periodista Philippe Garnier, autor del artículo publicado en el diario Libération sobre los "sensacionales", género que cimienta su popularidad en los excesos, la venganza, la explotación y el sexo abusivo.

En su edición del 25 de agosto, el diario francés *Libération* incluyó en su sección cultural un largo análisis sobre las historietas chicanas más vendidas a ambos lados de la amplia frontera entre los Estados Unidos y México, firmada por su corresponsal en Los Angeles, Philippe Garnier.

"La vieja vendedora de Alvarado mueve su cabeza cuando te extiende la pila y guarda tus tres dólares -comienza la crónica-. La mujer de la limpieza te mirará como a un pobre tipo cuando las encuentre sobre tu escritorio. De todas formas, no se necesita ninguna excusa para leer *sensacionales* (*), ninguna coartada cultural, por más retorcida que fuera. La adicción (a estas historietas) es incontrolable. Aún cuando cada vez se vuelva más dificultoso adquirir estas pequeñas publicaciones de 13 x 14 centímetros, uno puede encontrar ejemplares de *Almas perdidas* y *Las Chambeadoras*, entre otras porquerías publicadas por Mango y Toukan, las dos editoriales más importantes del mercado. Estos populares *sensacionales* (*) son libros llenos de bajezas, con historias cargadas de venganza, preferentemente ejecutada a sangre fría. En un caso se deshacen de los cadáveres arrojándolos a las calderas, en otro tiran los restos humanos a los perros".

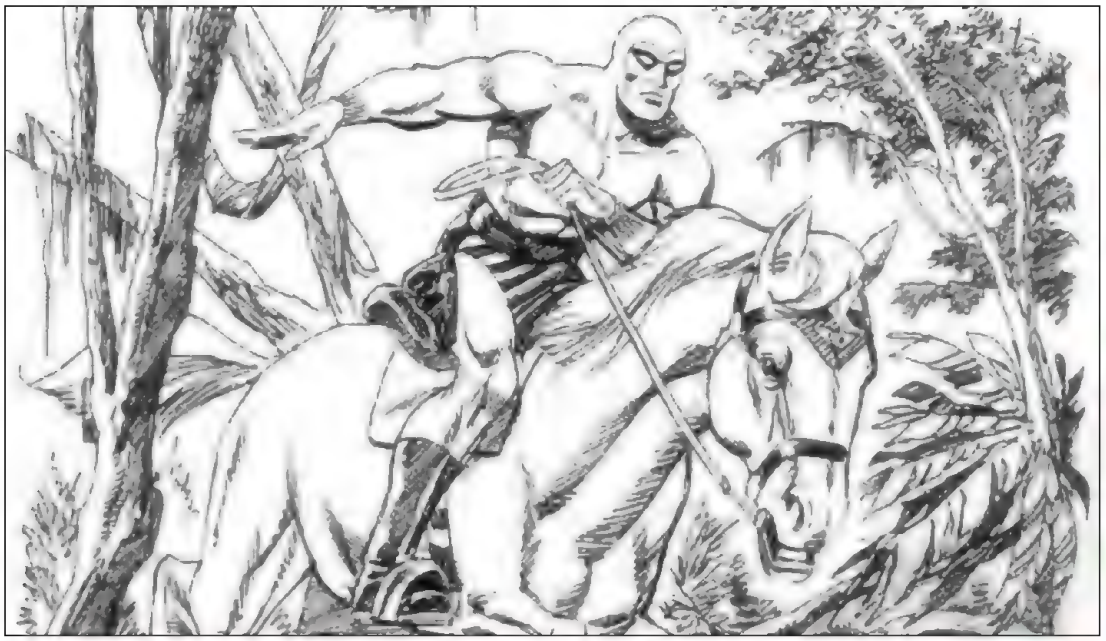
"En un país donde el cómic fue instrumento de alfabetización -continúa Garnier-, estas deplorables nuevas vertientes son consumidas por un gran número de personas. Las revistas están abandonadas bajo los asientos de los colectivos, o en pilas de basura amontonada en las calles, leídas y releídas hasta el infinito. Porque para disfrutarlas mejor, estas *historietas* (*) perversas deben ser consumidas usadas. En las páginas de *El Presidio* o *Bellas de noche* uno puede encontrar restos de porotos negros, *salsa verde* (*) y otras cosas peores".

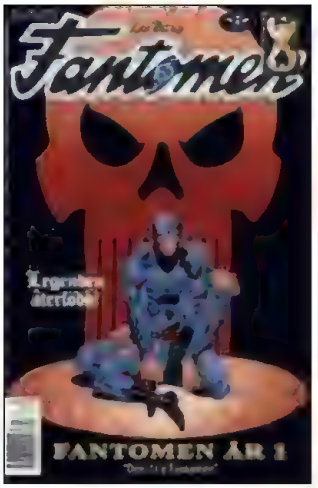
"Ardientemente hipócritas en su tratamiento, terminan invariablemente en sentencias moralizantes que, bajo el pretexto de exponer las degradaciones del vicio, se inmolan en las peores hogueras hasta alcanzar el sermón final. Un boy-scout, futuro asesino serial, se dedica a fotografiar a sus víctimas. Primero, un perro dentro de un secarropas, después un gato en el microondas. Al final, el personaje termina disolviendo a la mujer que asesinó en barriles de ácido. Muchos de los problemas femeninos surgen a raíz de la posesión de los *pitos sabrosos* (*) de sus hombres, como el caso de la enfermera María (grandes *pechugas* (*) y, como todas las mujeres, pechos inflados con helio), que termina degollando a la esposa legítima de su amante".

"*Las Chambeadoras* es una serie que explota los celos en ambientes de oficina. ¿Y qué se puede decir de Tina, que languidece de amor por su científico empleador, degenerado con un pequeño *chorizo* (*) que busca la fórmula para hacer crecer su *verdura* (*) hasta los 30 centímetros. Cansada, Tina viaja a Chiapas a beber el jugo rojo de hormiga, el Viagra de su pueblo natal. Sorprendentemente, a veces las historias se vuelven serias, como en el caso de *Racistas* de Juan José Sotelo, una versión fronteriza de (la novela de Boris Vian) *Escupiré sobre vuestra tumba*, enfocada en las cacerías de los vecinos texanos sobre los Indios que 'cruzaron la línea'".

"Estas revistas son ilegales -concluye el artículo-, porque las autoridades locales han prohibido 'la estimulación o la excitación de las bajas pasiones, (todo aquello) que destruya el gusto del lector por el trabajo honesto y su entusiasmo por los estudios, instruya en la realización de actos ilegales; y desprecie al pueblo mexicano, sus capacidades, sus ritos y tradiciones. O utilice expresiones ofensivas' (reglamento de 1944). Qué puede pensarse, entonces, de comunes parlamentos como *Saca a esta chunda* (*), *Se te mojó la perlita* (*) o la sublime *Relléname con requesón!*" (*).

(*) En castellano en el original.





Los primeros pasos del Fantasma que camina

La editorial escandinava Egmont comenzó a recontar el origen del 21° Fantasma en la miniserie "El Fantasma: Año 1", serializada desde agosto en las páginas de la revista quincenal Fantomen. Aún sin proponerselo, la saga buscará instalarse como versión definitiva del conocido relato.

Debe ser la historia más repetida del mundo del cómic; y sin embargo la editorial sueca Egmont se lanzó a recrearla una vez más, con la intención de instalarla como versión definitiva del mito. Se trata del origen del 21° Fantasma, actual exponente generacional de la heroica leyenda selvática creada por Lee Falk y Ray Moore en 1936.

Una de las obras fundacionales del noveno arte, *The Phantom* es seguida en todas partes del mundo por lectores de distintas lenguas. Pero, en algunos lugares el Fantasma ha alcanzado estaturas populares que superan ampliamente al reconocimiento, incluso, que el personaje posee en los Estados Unidos.

En este fanatismo desorbitado, Suecia, Escandinavia y Australia se encuentran a la cabeza, motivo por el cual King Features Syndicate fomenta y permite la realización local de historietas a estos tres países, donde las revistas del Fantasma son realmente exitosas y agotan altísimas tiradas. El grupo mediático Egmont comenzó a publicar quincenalmente, en 1950, las ediciones escandinava y sueca (que también se distribuye en Noruega y Finlandia) de *Fantomen*, para la cual ha ilustrado un par de episodios el argentino César Spadari. En Australia, la responsable desde 1948 por el mensuario *The Phantom* es la editorial Frew. Como los materiales no son exclusivos, las aventuras suelen imprimirse en ambas versiones.

"Fantomen Ar 1" (El Fantasma: Año 1) nació de una conversación fortuita entre el dibujante norteamericano Paul Ryan y el editor sueco Ulf Granberg durante una convención especializada. "En todos sus años de publicación -escribió Ryan en su página web-, ninguna historia se ha sumergido en la mente de Kit Walker el día que asumió el manto del 'Fantasma que Camina'. Alguien en Suecia también había tenido esta idea de explorar las experiencias más tempranas de Kit como el Fantasma". Retroalimentados, decidieron lanzarse a producir esta larga miniserie, dotando de la mayor coherencia interna a los escritos de Lee Falk y a las aventuras juveniles que Tony de Paul y Hasse Lindhal realizaran para Escandinavia.

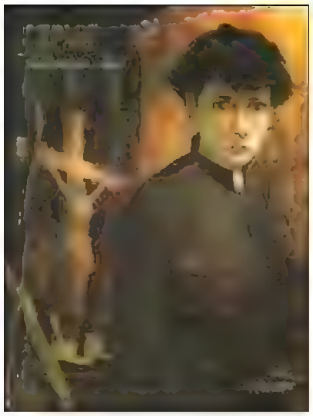
Con guión a cargo de Claes Reimerthi y De Paul; y dibujos de Ryan, Alex Saviuk, Lindhal y Kari Lepänen, "Fantomen Ar 1" comenzó a serializarse en el escandinavo *Fantomen* N° 17/ 2004, aparecido el 12 de agosto. Entre los detalles que resalta la saga se cuentan el entrenamiento de Kit para domar al caballo de su padre, Thunder, al que luego reemplazará por el blanco corcel Héroe; su pasado como motoquero al lado de Johnny Hotwire; y su atracción hacia otras mujeres además de Diana.

Izquierda: Lápices de Alex Saviuk.

Arriba: Portada de Paul Ryan para el debut de la saga "El Fantasma: Año 1".

Abajo: *Fantomen* N° 20/ 2004 reimprimió un viejo relato escandinavo, ambientado en los años formativos del Fantasma.

© King Features Syndicate.



Nicaragua tan violentamente dulce

Al cumplirse veinticinco años del triunfal ingreso en Managua de las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocaron al dictador Anastasio Somoza Debayle, el francés Emmanuel Lepage lanzó el primer tomo de Muchacho, obra que reconstruye el proceso previo al asalto final a la capital nicaragüense.

"Los revolucionarios y los cristianos tiene la misma misión: La felicidad del hombre sobre la tierra". Con esta frase dicha como al pasar por uno de los personajes, el francés Emmanuel Lepage define el tono de *Muchacho*, la historieta que cuenta el resurgir de la revolución sandinista, la misma que terminará derrocando al dictador Anastasio Somoza Debayle y tomando el poder político en Nicaragua el 19 de julio de 1979.

Pero la historia transcurre en 1976, año "de duros combates tanto en el campo, en la ciudad y en la montaña -explica en su página web el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-. Se impuso el estado de sitio, se desató una represión feroz y miles de nicaragüenses fueron a la cárcel; otros tantos ingresaron al Frente Sandinista como cuadros clandestinos o como colaboradores". En este escenario, el joven seminarista y pintor Gabriel (apodado "Tachito" al igual que Somoza) llega a un poblado entre la selva para pintar los frescos de la Iglesia.

Hijo de la clase más acomodada del país, la convivencia entre guerrilleros y sacerdotes le permitirá "descubrir tanto la represión militar como la sensualidad de la carne", tal como adelantó la gacetilla de prensa de la editorial Dupuis.

"La sensibilidad de Lepage -escribió el periodista Pascal Ory en *Lire*- transforma esta fábula edificante en un western de gran lirismo, retratado con colores cálidos y acidulados al mismo tiempo. Todo resuelto con soberbia elegancia y un marcado estilo barroco". El segundo y último tomo de la obra todavía no tiene fecha de publicación prevista, aunque se supone que estaría listo recién para mediados del 2005.

Arriba:
Portada del primer tomo de *Muchacho*.

Derecha:
La selva como protagonista de la revolución.

© Emmanuel Lepage.

Sí... pero, ¿quién? No...
Esperó todo el día sin saber qué. Las horas se arrastraron calurosas y chatas, vacías... En el agua amarilla la dentadura postiza seguía mordiendo el vacío...
Y al amanecer la costumbre lo llevó hasta las tumbas. Limpió lápidas, arrancó malas hierbas y esperó...
...y a la noche, seguía esperando. Cocinó, comió y lavó los maltrechos platos de hojalata... Esperó hasta que el sueño lo venció...
Así esperó y esperó y esperó... Y en el nuevo día volvió a caer en la rutina del trabajo y la espera, y esa espera se volvió parte de su nueva rutina...

Welcome to Tijuana, Mojado

El monumental fresco migratorio que Robin Wood y Carlos Vogt iniciaran a mediados de los '80, está siendo íntegramente recopilado por la editorial italiana Eura. Los tres volúmenes en blanco y negro de la colección I Giganti dell'Avventura: Mojado representan una de las escasas ocasiones en que el noveno arte se le animó al fenómeno internacional de la ciudadanía ilegal en épocas de fronteras duras y espejitos de colores globalizados.

"Sudamérica es la sombra junghiana de los Estados Unidos, el perverso monstruo de su política imperialista. Allí existe la pobreza heredada de la tierra y la pobreza decretada por el hombre. Chile, Perú, México y hasta la Argentina han sido reducidos a carcazas putrefactas de pobreza y rabia gracias a la explotación de los EE.UU., a través de gobiernos condescendientes y revoluciones internas digitadas desde arriba", escribió el periodista Guglielmo Nigro al analizar *Mojado*, la historieta de Robin Wood (guión) y Carlos Vogt (dibujos) que la editorial italiana Eura está recopilando en tres gruesos tomos de la colección *I Giganti dell'Avventura*.

Originalmente ambientada en esa tierra de nadie conocida como Tijuana, la zona desértica que separa al próspero Estados Unidos del México más empobrecido, el cómic en realidad metaforiza la azarosa existencia de todo inmigrante clandestino en épocas de políticas hostiles y aprovechadoras. Mojado es el anónimo protagonista con destino de boxeador campeón, que toma ese nombre en referencia a los ciudadanos que cruzan la frontera a través del río y amparados por la oscuridad. Pero las peripecias de este ejemplo puntual representan también a los africanos del norte y a los europeos del este que pugnan por llegar a Italia y España, a los bolivianos y paraguayos que se arremolinan en la Argentina, a los argentinos que se autoexiliaron en Europa y los Estados Unidos, todos en busca de un destino de inseguridad y fuga, pero mucho más promisorio que el que dejaron tras sus espaldas.

Más reconocida en Italia que en la Argentina, *Mojado* apareció en 1984 en *El Tony* y durante los '90 fue parcialmente republicada en *Nippur Magnum*, configurando uno de los trabajos más personales y comprometidos de Wood para la Editorial Columba, con diálogos testimoniales de inusitada crudeza y situaciones de violencia psicológica resueltas mediante la poesía de la supervivencia. Después de todo, como dice Mojado en uno de los capítulos iniciales: "Es difícil tener paciencia y hambre al mismo tiempo".

Izquierda: Trabajo en condiciones indignas, hecho cotidiano en la vida de Mojado.

Arriba: Portada del primer tomo recopilatorio italiano.

© Robin Wood y Carlos Vogt.

Charles Schulz: El detalle que faltaba

En noviembre, la editorial norteamericana About Comics publicó *It's only a game*, libro compilatorio de la homónima tira de Charles Schulz dedicada a analizar las costumbres deportivas de las personas.

"Charles M. Schulz es el más famoso e influyente dibujante de todos los tiempos; y su historieta *Peanuts* ha sido reimpresa en cientos de libros. Aún así, muy pocas personas sabían que durante los últimos '50, atravesando un gran periodo creativo, Schulz también estaba realizando otra tira para la prensa. *It's only a game* enfocaba a las personas y sus pasatiempos, mostrándonos cómo ganamos, cómo perdemos y cómo jugamos el juego". Así comienza la gacetilla de prensa emitida por la editorial About Comics, responsable por la edición del libro *It's only a game*, primera ocasión en que esta desconocida obra del creador de Snoopy se puso a disposición del público.

Los seguidores de *Peanuts* saben que los deportes han sido un tema favorito de Schulz, gracias al involucramiento de Charlie Brown y sus amigos en partidos de baseball, fútbol y hockey. "Schulz enfocaba *It's only a game* principalmente en deportes y juegos participativos, así que en el libro hay muchos chistes sobre bowling, bridge y pesca -explicó Nat Gertler, bibliógrafo de Schulz y dueño de About Comics-. De hecho, es realmente sorprendente cómo logra abarcar un espectro tan amplio de tópicos. A lo largo de los 255 *cartoons*, la serie cubrió prácticamente todo, del Monopoly al rodeo".

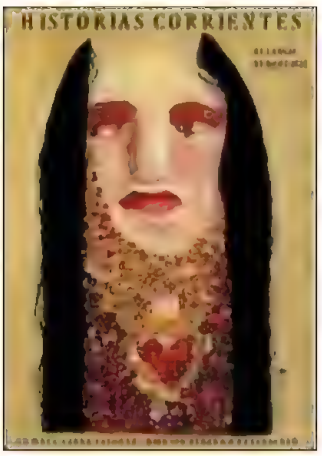
De acuerdo con el avance de prensa, "Schulz creó la serie e inicialmente realizó todo el trabajo de la misma. Después de un tiempo, el dibujante Jim Sasseville (responsable por los *comic-books* de *Peanuts* para Dell Publishing) comenzó a terminar las ilustraciones, siempre sobre los bocetos de Schulz".

Para el presente volumen, Sasseville facilitó una serie de invalorable material. "Trabajar con Jim fue excelente -acotó Gertler-. No sólo nos contó todo el proceso creativo de la tira y sus reminiscencias sobre el trabajo con el padre de Snoopy, sino que nos facilitó algunos bocetos de Schulz para chistes que al final fueron descartados".

Arriba:
A diferencia de su obra más famosa, en *It's only a game* los protagonistas son adultos.

Derecha:
Ilustración para la portada del tomo recopilatorio.

© Herederos de Charles Schulz.



Izquierda:
Los calaveras (muertos) no chillan.

© Darío Adanti.

Arriba:
Portada de *Historias Corrientes. Ni tango ni bohemia.*

© Vazquez y Rübenacker

Abajo:
Nuevos Pendones contra la caspa.

© Darío Adanti.

Los calaveras de Corrientes y Callao

La española Edicions de Ponent lanzó en septiembre dos álbumes íntegramente realizados por autores argentinos: El Calavera! Estar muerto es tonto! de Darío Adanti, e Historias Corrientes. Ni tango ni bohemia, de Laura Vázquez (guión) y Federico Rübenacker (dibujos).

En la Argentina no se consiguen, al menos por ahora. Se trata de las nuevas historietas de Darío Adanti y la dupla Vázquez- Rübenacker, que fueron editadas en la Madre Patria el pasado septiembre por la independiente Edicions de Ponent.

Según la información de la página web sobre *El Calavera! Estar muerto es tonto!* de Darío Adanti, "el Calavera es un personaje basado en la iconografía popular mexicana, pero que no pretende representar ningún aspecto de la cultura de aquel país. Todas las páginas del Calavera abordan un tema en común: la estupidez. Por eso el Más Allá que habita el Calavera es igual al mundo que ya conocemos: un mundo repleto de torpezas y dolores de espalda".

Por otra parte, *Historias Corrientes. Ni tango ni bohemia*, de Laura Vázquez (guión) y Federico Rübenacker (dibujos), sigue las anécdotas cotidianas de la fauna urbana que camina por Corrientes, protegida (o encarcelada) por la omnipresente sombra del Obelisco, ese "imperturbable falo de cemento blanco instalado en el centro de la avenida más ancha del mundo. Si fuera un símbolo, significaría algo. Si fuera un tótem, tendría sus devotos. Si fuera una pieza arquitectónica, tendría estilo. Pero el Obelisco es y seguirá siendo un misterio para todos nosotros. Un polo de atracción continua e injustificada, un folklore sin sentido, un capricho porteño... como tantos".

"Buenos Aires -escribe Vázquez en el prólogo- tiene la riqueza del misterio en la dignidad ordinaria y melodramática de su gente y sus pequeñas vidas. *Historias Corrientes* quiere ser un retrato de estos seres aquejados por una ciudad que siempre está a punto de ser fundada. Son historias sin glamour y sin la nostalgia propia de la que nos provee el tango y la bohemia porteña. El universo de Roberto Arlt alguna vez imaginó a la avenida Corrientes como la calle de los sueños, un singular paseo de librerías, bares y cines; la calle de la vida intelectual y cultural de Buenos Aires. Pero estas seis historias son algo así como el reverso de algo que brilla. Una calle que no es una invitación al desvelo de escritores y poetas, ni es ya la musa de pintores y músicos. Si nos situamos frente a la boca del subte de Callao y Corrientes ¿qué vemos sino el entramado bufonesco de una realidad irritante repleta de fachadas despersonalizadas?".

Algunas de las páginas humorísticas semanales que Darío Adanti viene realizando para la revista española *El Jueves*, fueron recopilados en *Caspa radioactiva - Comida cerebral para mutantes felices*, volumen Nº 47 de la colección *Nuevos Pendones del Humor*, publicado a fines de septiembre.

Arriba:
Ilustración promocional
del nuevo largometraje animado.

Inserto:
Portada del número
especial de *Lire*.

Abajo:
¡Por Tutatis!
El asteroide
homónimo
visto por los telescopios
de la NASA.

© de sus respectivos propietarios.

El pequeño gran galo de la historieta

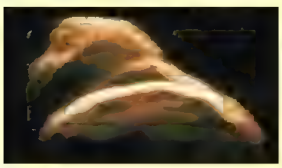
Astérix, la creación de René Goscinny y Albert Uderzo, cumplió jóvenes cuarenticinco años de vida este octubre. Y para festejarlo, la editorial Hachette republicó sus primeros ocho libros con nuevo diseño de portadas, nuevo coloreado y nuevo letreado. Y por si fuera poco, la revista especializada Lire editó un número especial dedicado al personaje, con firmas invitadas del calibre de Umberto Eco, Moebius, Enki Bilal, René Pétillon, Gotlib, André Franquin y el propio Uderzo, que contribuyó con un cómic inédito de tres páginas. ¡Por Tutatis!

El 29 de octubre, uno de los iconos populares más importantes de Francia apagó sus primeras cuarenticinco velitas. *Astérix*, principal representante de la resistente aldea ideada por René Goscinny y Albert Uderzo para el semanario *Pilote*, llegó a esta redonda celebración en medio de un bullente proceso creativo, que incluye el lanzamiento de un nuevo álbum a mediados de 2005. "Para marcar este aniversario -propuso la gacetilla de prensa oficial-, invitamos a los galos de todo el mundo a beber una copa de leche de cabra, a las 8 en punto del 29 de octubre, brindando a la salud de nuestros héroes favoritos, deseándoles otros 45 años -mejor una eternidad!- de lucha contra el aburrimiento".

Anticipándose al evento, la editorial Hachette distribuyó nuevas ediciones de las primeras ocho clásicas aventuras: *Astérix el galo*, *La hoz de oro*, *Astérix y los godos*, *Astérix gladiador*, *La vuelta a la Galia de Astérix*, *Astérix y Cleopatra*, *El combate de los jefes* y *Astérix en Bretaña*, con nuevo diseño de portadas y renovados coloreado y letreado internos. El último título aparecido, *Astérix et la rentrée gauloise* (Mejor álbum del año en la Feria del libro de Frankfurt), fue publicado en idiomas bretón, galo, alsaciano, occitano y corso. Además, la revista especializada *Lire* produjo una edición especial dedicada al fenómeno Astérix, contando con la colaboración de Umberto Eco, Moebius y Enki Bilal entre otras reconocidas figuras. La guinda del postre la sirvió el propio Uderzo, que realizó una nueva historieta de tres páginas para la publicación. Por cada ejemplar vendido de las 150 mil copias distribuidas en Francia, Bélgica, Suiza y Canadá, un euro fue donado a la organización sin fines de lucro "Lire et faire lire", dedicada a reclutar voluntarios promotores de la lectura en las escuelas.

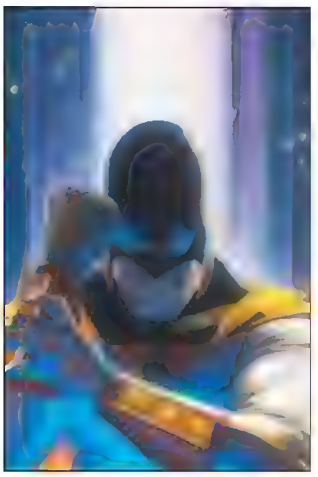
Lamentablemente, *Astérix et les Vikings*, largometraje animado basado *Astérix y los Normandos* y *La gran travesía*, que se encuentra en producción desde el 2003, no pudo estar listo para el cumpleaños. El estreno de la superproducción de 22 millones de euros tendrá que esperar hasta el 2006.

En 1989, el astrónomo francés Christian Pollas descubrió un asteroide con forma de cacahuete gigante vagando por el espacio. Con casi cinco kilómetros de largo, Tutatis (así bautizado en homenaje a Astérix) pasó a un millón y medio de kilómetros de la Tierra el pasado 29 de septiembre. El próximo acercamiento se verá recién en el 2652.



La máscara del Fantasma

El popular personaje surgido en los dibujos animados televisivos de los '60 volvió con todo. Space Ghost, miniserie de seis números producida y editada por DC Comics desde noviembre, revela el origen secreto del superhéroe en un relato de acción y aventuras, con altas dosis de violencia y poco humor, ambientado en el espacio exterior. Los responsables: Joe Kelly (guión), el argentino Ariel Olivetti (ilustraciones) y Alex Ross (portadas).



"Es el Fantasma del Espacio hecho como corresponde", sentenció el guionista Joe Kelly al referirse a la miniserie *Space Ghost*, que DC Comics lanzará en noviembre. Con dibujos del argentino Ariel Olivetti y portadas de Alex Ross, el proyecto pretende reinstalar al clásico personaje de los dibujos animados de Hanna & Barbera en el paladar de los actuales consumidores.

"Es una historia muy pulp -agregó Kelly-, con el Fantasma siendo traicionado por las fuerzas policiales y tomándose la venganza. Es realmente oscura, y va a servir de punto de partida para relanzar al personaje".

Los aficionados al exitoso *talk-show* conducido por el Fantasma (*Space Ghost Coast to Coast*) no encontrarán nada similar en estas páginas, que prescinden del humor para centrarse en un relato de acción y aventuras intergalácticas, mucho más violento que el cartoon original, creado por Alex Toth en la década del '60 tras la batimanía desatada por Adam West.

"Estamos dando un giro radical de 180 grados -confirmó Kelly-, pero no vamos a reinventar la rueda. Tomamos el estilo clásico de narración pulp y lo actualizamos un poco, para mantener una onda retro y moderna al mismo tiempo. Algunos elementos tradicionales del dibujo animado estarán presentes, por supuesto, pero esta aventura transcurre diez años antes de lo mostrado en TV".

"La idea detrás de este proyecto es volver a contar el origen de El Fantasma del Espacio -amplió Olivetti en la página web *Zonacomics*-, dándole una onda que se salga de lo infantil para poder integrarlo dentro del universo DC. En un principio son seis números, pero si las cosas salen bien calculo que lo transformarán en una serie regular".

Arriba:
El Fantasma del Espacio se la banca. Y Ariel Olivetti también.

Abajo:
Alex Ross, fanático del personaje, ilustra las portadas.

© DC Comics.

Superhéroes en los tiempos del Sida

¿Dos héroes contra el Sida? No, dos héroes con Sida. Notablemente desmejorados e internados en centros sanitarios, Superman y la Mujer Maravilla son los protagonistas de la campaña de concientización lanzada en Francia por la organización AIDES. "El Sida es un problema de todos", dicen. Y tienen razón.

20 millones de muertos en 20 años. El balance numérico que arrojó la conferencia internacional sobre Sida clausurada el 16 de julio en Bangkok llevó a Kofi Annan (secretario general de la ONU) a comparar la pandemia mundial con un arma de destrucción masiva, pidiendo para la eliminación del virus la misma dedicación que los países ricos ponen en relación al terrorismo.

Dos semanas después de las pomposas declaraciones y los compromisos de palabra, las intenciones parecen haberse diluido en el limbo mediático; y las organizaciones no gubernamentales vuelven a discutir los mismos temas: la necesidad de mayores fondos, la coordinación de políticas públicas, el apoyo a la producción de fármacos genéricos (mucho más baratos y accesibles que los fabricados por los laboratorios multinacionales) y la unánime condena al puritano plan de abstinencia sexual y fidelidad conyugal llevado adelante por George W. Bush y el Vaticano.

Sumando su voz al petitorio internacional; y buscando la concientización de los ciudadanos franceses ante la propagación del virus en tierras galas, la organización AIDES lanzó la campaña publicitaria "El Sida es un problema de todos", que incluye imágenes de altísimo impacto que atacan las posturas norteamericanas mediante dos de sus más grandes iconos culturales: Superman y la Mujer Maravilla.

Si bien el cómic viene siendo asiduamente utilizado como herramienta divulgadora a ambos lados del Atlántico, nunca hasta ahora se había llegado al extremo de mostrar a los héroes protagonistas como portadores del VIH.

"Aunque estos afiches están dirigidos al público general-explica el comunicado de prensa de AIDES, enfocan prioritariamente a los adolescente y adultos jóvenes, que tienden a desarrollar sensaciones de invulnerabilidad (Superman simboliza los superpoderes y la invulnerabilidad), acrecentando la propensión a correr riesgos".

La figura de la Mujer Maravilla fue escogida porque, según la ONU, las mujeres (y sobre todo, las de los países pobres) se han transformado en las nuevas grandes víctimas del Sida.

Las versiones extraoficiales aseguran que AIDES utilizó ambos personajes del cómic sin su debida autorización.

DC Comics, propietaria de las licencias, no emitió palabra oficial.

Los dos polémicos afiches que empapelaron Francia.

© de la campaña AIDES.

Superman y Mujer Maravilla son © DC Comics.

Bajo el título "Póntelo. Pónselo", este artículo apareció publicado en *Radar* (suplemento del diario *Página 12*) el 8 de agosto de 2004.

Manos a la obra con cómics para microemprendedores

Después de llegar a más de 370 mil personas con A gente sabe, a gente faz, un programa de radio dedicado a promover el microemprendimiento y la generación de empleo genuino y sustentable, el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae) trasladó la iniciativa al mundo del cómic, con una revista gratuita de distribución masiva y alcance nacional.

"Enseñar los caminos para transformar el talento en fuente de ingresos o para ayudar a los empresarios a mejorar sus respectivos negocios". Estos son los objetivos del programa de radio *A gente sabe, a gente faz*, que desde el 2002 viene concientizando a los oyentes de todo Brasil en la importancia de la gestión laboral asociada.

Habiendo llegado a más de 370 mil personas, el radioteatro fue transmitido en las distintas regiones del país adaptado a los formatos característicos de cada localidad, relatando siempre la historia de diversas familias que encontraron potenciales productores para iniciar un microemprendimiento comunitario. Utilizando las técnicas de la educación a distancia como herramienta de capacitación, lograron alentar la generación de nuevo empleo genuino y la inserción social de millones de excluidos por las políticas económicas que afectaron al cono sur de América.

Producido por la Sebrae (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas), las dramatizaciones más importantes fueron trasladadas al lenguaje del cómic el pasado agosto, contando con una tirada inicial de 350 mil ejemplares, en seis ediciones regionales, distribuidas gratuitamente entre los oyentes acreditados a las emisiones.

Además de cuatro aventuras autoconclusivas, la revista incluye la historia real de un beneficiario del Programa de Desarrollo Local, Integrado y Sustentable (DLIS), una de las líneas de acción social ejecutadas por la Sebrae.

"El principal objetivo -proclama la Sebrae- es concientizar sobre la importancia del desarrollo de la actividad emprendedora dentro de la óptica de la sustentabilidad del negocio. Para ello, *A gente sabe, a gente faz* pone a disposición del interesado las informaciones que contribuyan a la toma de decisiones en futuras acciones emprendedoras, fomentando el emprendimiento colectivo en sus distintas vertientes (asociativismo, cooperativismo y otras formas de trabajo mancomunado) a fin de tornar más competitivos a los microemprendedores y sumar valor agregado a los pequeños emprendimientos familiares y comunitarios ya existentes. El programa aborda aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de un pequeño emprendimiento, como la importancia del planeamiento y la persistencia, así como orientaciones sobre la formación de precios de venta al público, el crédito y el asociativismo. A nivel general, colabora para que las personas puedan alcanzar un sustento económico gracias a sus propios medios y habilidades".

Portada del primer número de las historietas brasileñas para capacitar a su población.

© Sebrae.

Viñetas en campaña proselitista

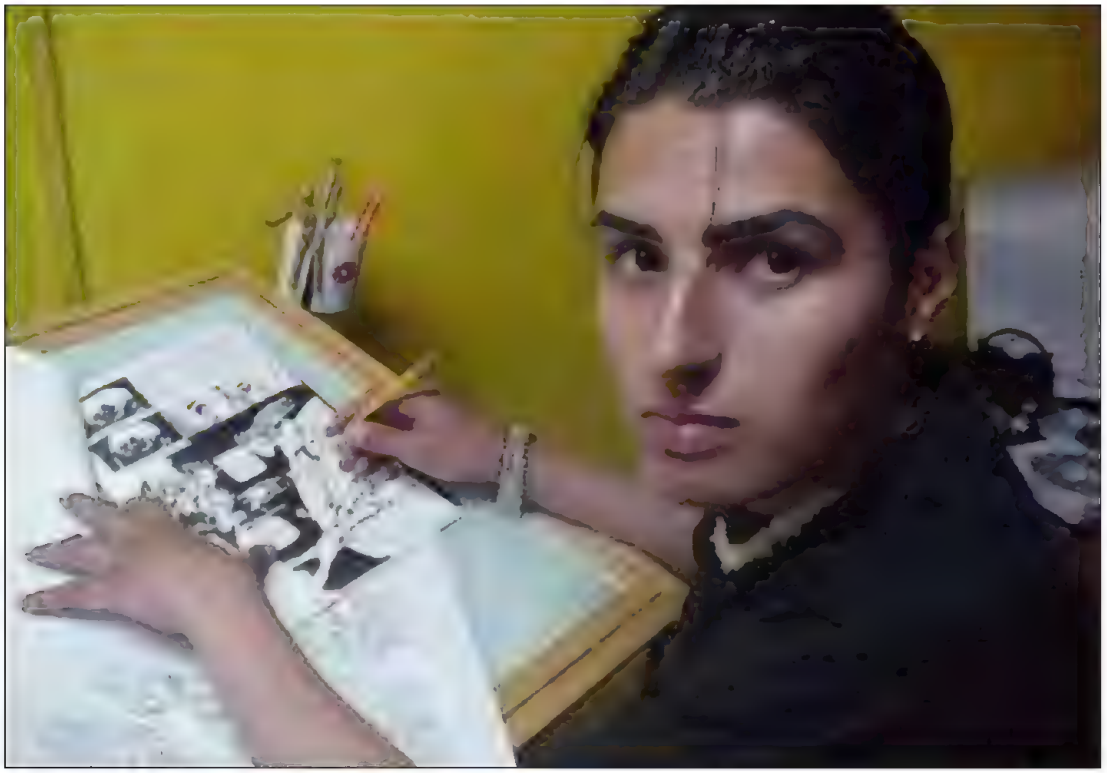
Preparándose para la contienda electoral del 2006, que decidirá al próximo presidente de México, el más claro precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) distribuye gratuitamente cerca de 2 millones de ejemplares del cómic Historias de la Ciudad, divulgando sus ideas y propuestas entre los más humildes.

Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno de México DF platica con sus (posibles) futuros electores en las páginas de *Historias de la Ciudad.*

© Partido de la Revolución Democrática.

La utilización de la historieta como herramienta proselitista tiene una larga tradición en América Latina. Por esa razón, si bien genera continuo revuelo, no causa sorpresa la decisión del Jefe de Gobierno de México DF, Andrés Manuel López Obrador, de distribuir entre las clases humildes y los marginados la colección de cómics *Historias de la Ciudad*, por considerar "necesaria la publicación de documentos para informar a la ciudadanía sobre temas de interés". A pesar de estar atravesando distintos procesos judiciales (incluso un juicio por desafuero), el alcalde de la Ciudad de México y miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es uno de los políticos locales mejor perfilados para competir en la carrera hacia la presidencia de la Nación. Según un cable de la agencia Europa Press, "la historieta presenta a López Obrador -conocido también como AMLO- como claro candidato a las elecciones presidenciales de 2006. En una de las viñetas puede leerse: 'Conscientes de que en 2006 sería imposible ganarle al Jefe de Gobierno (AMLO) en buena lid, decidieron utilizar la ley y las instituciones como instrumento de acoso y descalificación política (...) Evidentemente, temen que esa convicción que resumió en su frase: 'Primero los pobres', se extienda del DF a todo el país, por el bien de todos y no de unos cuantos'". Con una tirada promedio que supera los 2 millones de ejemplares, la revista producida y editada por el Gobierno le cuesta a la administración un millón de pesos mexicanos por número, el equivalente a "tres anuncios de veinte segundos en el horario central televisivo", según el propio López Obrador. Bertha Luján, controladora general del DF, justificó el desembolso "porque se encuentra dentro de los gastos destinados a la difusión de programas del gobierno local". El personal de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social de la ciudad es el encargado de entregar, casa por casa y en forma gratuita, cada número de *Historias de la Ciudad.*

Con la historieta "hay más posibilidad de ampliar el tema, de poner los antecedentes, de poner gráficas, es más texto, entonces esto ayuda a que se tenga una comprensión más amplia, con más detalles, sobre un asunto determinado -declaró López Obrador en conferencia de prensa-. Además, ya actuando con objetividad, con serenidad, se trata de un medio de comunicación muy barato y es eficaz. Si ustedes hacen una revisión de los costos de la publicidad en prensa escrita, en radio, en televisión y hacen el análisis de este costo y del número de personas que se entera, que se informa, se van a dar cuenta, como dicen los técnicos, que es favorable el costo-beneficio. Entonces, más allá de la polémica, siendo muy objetivos, le resulta al Gobierno un medio de comunicación eficaz que no implica mucho gasto y que nos permite tener una comunicación permanente con la gente".



Colombia rojo shocking y hostil

La gran esperanza colombiana tiene nombre inglés: Hostile Red, el nuevo superhéroe que se encargará de frenar la avnzada mística del Diablo en la Tierra. Su archienemigo: Adolfo Hitler. Sus autores: los valores locales Alexander Rincón, Wilson Bohórquez, Iván Veloza y Yean Lemus.

Está pronto a debutar en Colombia la saga de *Hostile Red*, el superhéroe creado por Alexander Rincón (guión y dibujos), Wilson Bohórquez e Iván Veloza, directores gráficos; y Yean Lemus, editor "Nos cansamos de tener héroes ajenos -dijo Rincón al diario *El Tiempo* de Bogotá-. Es como si los colombianos no tuviéramos imaginación, el conflicto armado y una historia rica en mitos y leyendas".

En el artículo, el periodista Camilo Chaparro describió así al paladín: "No vuela, monta en bus; para subir edificios usa el ascensor o las escaleras; para cambiarse de ropa se toma su tiempo frente al armario. Ricardo Montenegro, el nombre de pila de este personaje, es un ciudadano común y corriente quien gracias a su sangre noble ha sido elegido por Dios para salvar a la humanidad de la maldad. Se mueve entre edificios modestos, autopistas con las baldosas rotas, urbanizaciones disformes y un sistema de transporte masivo, que, más que un metro, parece un acordeón".

Como los héroes se definen por la calidad de los enemigos que enfrentan, Hostile Red no se andará con chiquitas: El Diablo, o Adolfo Hitler, que para los creadores viene a ser lo mismo. De acuerdo con Lemus, el enemigo es internacional "debido a que el diablo no tiene nacionalidad, es el enemigo del mundo; la diferencia está en que esta vez los salvadores del mundo no serán los 'gringos' sino los colombianos".

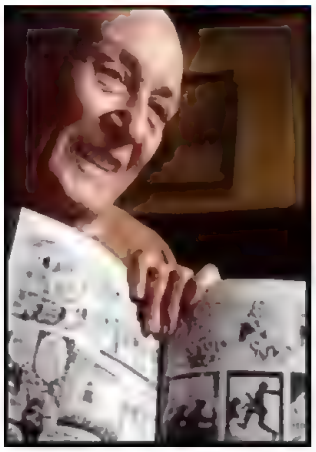
"El objetivo de Hitler -describió Chaparro- es reclutar a toda la humanidad en su ejército maligno. Sus principales aliados serán los vampiros, las brujas y los hombres-lobo, quienes para evitar ser detectados asumirán aspecto de ciudadanos comunes, y su *modus operandi* será el de tentar a los jóvenes con una vida ostentosa y placentera a cambio de su alma. Las mujeres serán las presas más fáciles. Un collar de diamantes o unas buenas siliconas bastarán para reclutarlas. Y una vez adentro, serán piezas fundamentales de la estrategia debido a que en ellas reposa una de las armas infalibles para la perdición del hombre: la lujuria. Pero el panorama no es tan desolador para los paladines del bien. Cuando el malvado empiece a ganar terreno en el campo de las almas, los encargados de detenerlo serán Hostile Red y tres de sus amigos, quienes lucharán sin tregua".

Primer plano de Alexander Rincón, en la fotografía que acompañaba al artículo publicado por el diario colombiano *El Tiempo*.

© de su respectivo propietario.

La pasión de Crumb y el fundamentalismo de Eisner

Dos de los más importantes historietistas norteamericanos verán sus nuevos trabajos publicados por la editorial W.W. Norton. Abrevando en fuentes claves del pensamiento religioso, Robert Crumb dará su versión del Génesis; y Will Eisner desentrañará las mentiras ocultas entremedio de Los Protocolos de los Ancianos de Sión, uno de los argumentos utilizados por los terroristas islámicos.



Las grandes editoriales de libros continúan acercándose al mundo de las historietas. Llegada su turno, la prestigiosa W.W. Norton será la encargada de presentar las próximas obras de dos artistas claves del cómic mundial: Robert Crumb y Will Eisner. Gracias a acuerdos firmados a través de Denis Kitchen (fundador de la desaparecida Kitchen Sink y agente literario de ambos autores), la historieta de Crumb aparecerá de aquí a dos años, mientras la de Eisner ya se encuentra en las etapas finales de realización, con fecha de salida prevista para mediados de 2005.

El *alma mater* del movimiento underground norteamericano dejará plasmada su particular versión del *Génesis* bíblico. "Está basado en una idea que Robert trajo hace tiempo a Kitchen Sink -dijo Kitchen al sitio web *Newsarama*-. En ese entonces, nosotros no podíamos hacerlo, pero era una idea que me había encantado y nunca me olvidé de ella. Cuando unos meses atrás nos encontramos con Robert, él me comentó que todavía estaba interesado en hacerla si tenía el tiempo y el dinero necesario para dedicarle un par de años de trabajo, porque se trata de un proyecto muy, muy importante. Así que salimos a venderlo y, afortunadamente, encontramos más de una editorial interesada".

Después de una lucha entre Norton y Pantheon, Kitchen y Crumb se decidieron por la primera, a quien el editor ya le había vendido *The plot*, la nueva novela gráfica de Will Eisner, creador de *The Spirit*.

"Estaba navegando por la red cuando encontré un sitio promocionando 'Los Protocolos' a los lectores de Oriente Medio -declaró Eisner al *New York Times*-. Quedé sorprendido al descubrir que la gente aún continúa creyendo que 'Los Protocolos' son reales; y que ese sitio de internet era sólo uno de los tantos que promueven esas mentiras en el mundo musulmán. Entonces decidí hacer algo".

Ese algo lo llevó a unirse con profesores de la Universidad de Massachusetts para reconstruir la historia real por detrás de *Los Protocolos de los Ancianos de Sión*, supuesto plan de dominación mundial judío elaborado en 1897 en Basilea, durante el Primer Congreso Sionista. En un artículo para el *Washington Post*, Paul Fitzgerald contó que "los personajes del cómic desarrollan una trama originada en 1864, con una sátira política francesa publicada por Maurice Joly y titulada 'Diálogo en el Infierno', describiendo una discusión entre el teórico político italiano Nicolás Maquiavelo y el filósofo francés (Charles de Secondat, Barón de) Montesquieu sobre un plan de dominación mundial de Napoleón III. Eisner sostiene que su investigación establece que, en 1903, Mathieu Golovinski, un propagandista que operaba para la Policía Secreta del Zar, copió palabra por palabra largos segmentos de la sátira de Joly, cambiándola levemente para reflejar un plan judío-masónico".

En relación al interés despertado por las historietas de autor en las editoriales volcadas a la literatura, Kitchen sostuvo que "Eisner y Crumb están en un sitial de privilegio, junto con (Art) Spiegelman. Probablemente ellos tres sean los responsables por abrir las puertas que (el cómic) ahora está abriendo. Pero existen muchos grandes dibujantes y creadores que van a encontrar similares puertas abiertas. Puede ser con otras empresas, puede ser con adelantos más bajos. Pero créanme, esta es una situación completamente nueva, y sólo va a desarrollarse más y mejor".

Izquierda:
Will Eisner
abre su obra al sionismo.

Derecha:
¿Dios,
o el autorretrato
de Robert Crumb?

© de sus respectivos autores.

Crist, vencedor en Salón de Brasil

En su edición N° 31, el Salón Internacional de Humor de Piracicaba (Brasil) consagró a Crist como ganador de la categoría Chiste. Con un trabajo referido a la guerra de Irak, el argentino logró imponerse sobre setentidós participantes.

El 28 de agosto fueron anunciados los vencedores del *31º Salón Internacional de Humor de Piracicaba*, en Brasil, que este año tuvo como jurados a los dibujantes locales Alcy, Claudius, Fausto Longo, Jaguar, Paulo Caruso, Santiago, Elifas Andreato, Rodrigo Rosa y al uruguayo Hermenegildo Sábat. También formaron parte el diseñador gráfico Manoel Müller, el periodista Sinval Leão y el crítico de cine Rubens Ewald Filho. "En líneas generales - escribieron los especialistas Sidney Guzmán y Marko Adjaric en el sitio web *Universo HQ*-, Caruso dijo que el salón de este año estuvo menos impactante que los de ediciones anteriores; y se resintió de una menor participación internacional. Sin embargo, enfatizó que el descreimiento de los humoristas nacionales con la clase política fue la tónica" del evento.

Los artistas galardonados fueron:

Caricatura: Luciano Veronezi (Primer Premio), Junior Lopes (Segundo Premio) y Luis Carlos Fernandes y Ronaldo Cunha Dias (Menciones Honoríficas).

Chiste: Crist (Argentina, Primer Premio), José Antonio Costa (Segundo Premio) y Alfredo Martirena Hernández (Cuba) y Carlos Augusto Nascimento (Menciones Honoríficas).

Cartoon: Yuri Ochakovsky (Israel, Primer Premio), Pavel Constantin (Rumania, Segundo Premio) y Versales y Lézio Custódio Junior (Menciones Honoríficas).

Tiras: Luciano Félix (Primer Premio), Rafael Cavalheiro Sica (Segundo Premio) y Rogério Marcos Tomaz Gomes (Mención Honorífica).

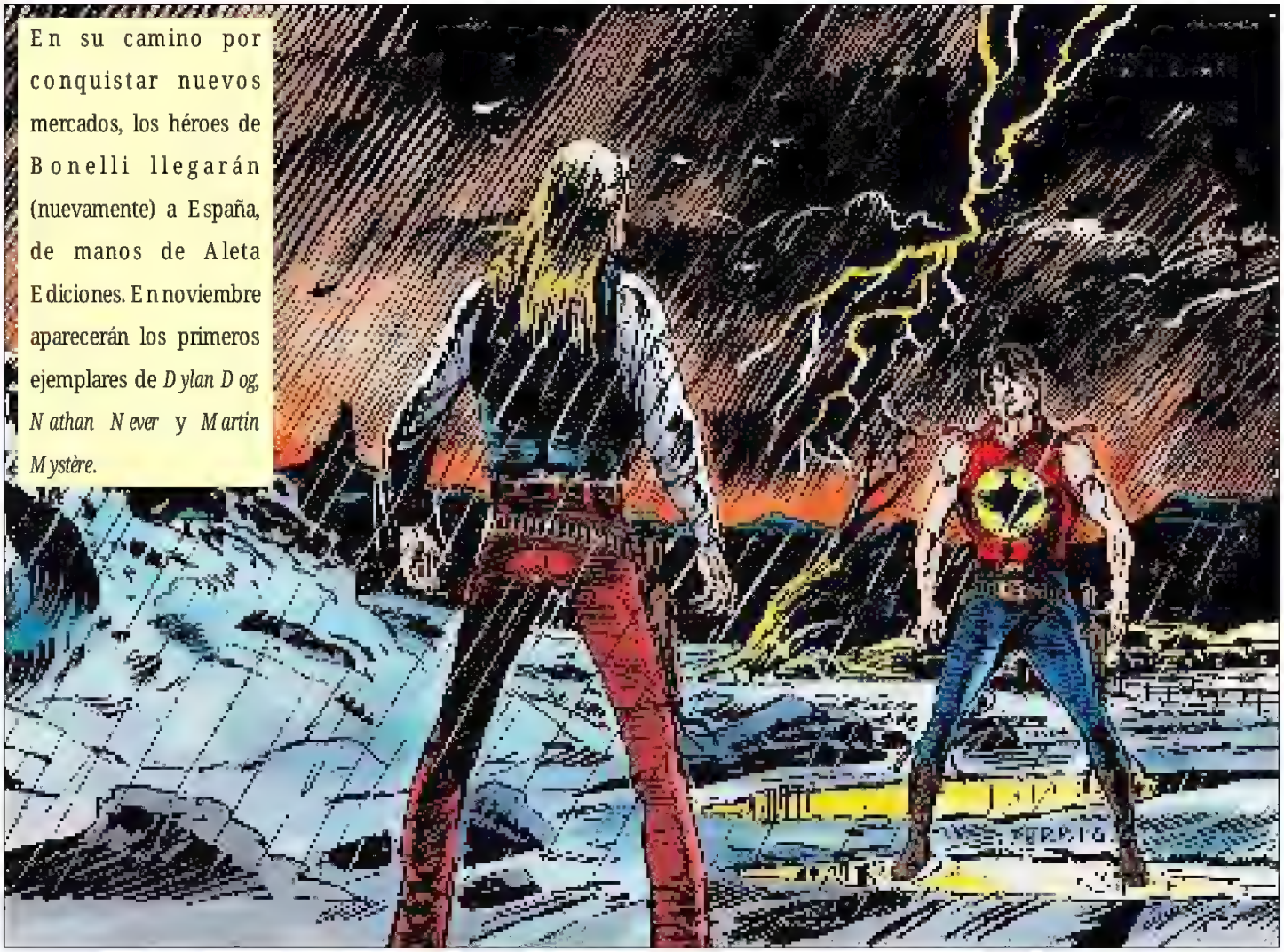
Premio Salud Unimed (a un trabajo relacionado al tema salud): Lézio Custódio Junior.

Premio Cámara Municipal: Sandro Aparecido Perli.

El trabajo ganador.

© Crist.

En su camino por conquistar nuevos mercados, los héroes de Bonelli llegarán (nuevamente) a España, de manos de Aleta Ediciones. En noviembre aparecerán los primeros ejemplares de *Dylan Dog*, *Nathan Never* y *Martin Mystère*.



Unidos por el bosque de Zagor

En un acuerdo sin precedentes, la editorial italiana Sergio Bonelli y su par brasileña Mythos publicaron al unísono una historieta de Zagor, longevo personaje de la empresa europea muy famoso en tierras cariocas. "L'uomo venuto dalla pioggia" apareció en septiembre en el Zagor Almanacco Avventura 2005 y el Zagor Extra N° 7, rebautizada como "Um homem sem passado".

Por primera vez en sesenta años de existencia, una historieta de la factoría italiana Bonelli fue presentada, de manera simultánea, en dos países. La aventura de Zagor "L'Uomo venuto dalla pioggia/ Um homem sem passado", apareció en septiembre en las páginas de *Zagor Almanacco Avventura 2005* (Italia) y el *Zagor Extra* N° 7 (Brasil), tras un largo proceso de acuerdo entre las editoriales Sergio Bonelli y Mythos.

"Un hombre sin memoria dispara la duda en Zagor: ¿Es un amigo o un despiadado enemigo?- escribieron en el portal brasileño *Tex.br* los especialistas Nilson P. Farinha y Gervásio S. Freitas-. Zagor y (su compañero) Chico salvan en el bosque a un hombre gravemente herido, que perdió la memoria y no recuerda nada de su pasado. Llevado a una aldea shawnee para su curación, el hombre es bautizado 'Askenay', que significa 'hombre sin recuerdos'. Repuesto de sus heridas, Askenay continúa sin saber quién es ni de dónde viene, pero en la aldea encuentra el amor de una mujer, Leilani, y pierde el interés por descubrir su pasado. Zagor, que se volvió su amigo, observa la extraordinaria habilidad de Askenay con el revólver, lo cual puede indicar que en el pasado de su amigo hay algo que podría poner en riesgo a los shawnees que lo recibieron. Y al surgir figuras amenazadoras del pasado, Zagor se pregunta si Askenay es el amigo que aparentaba ser". Con argumento de Salvatore Cuna, guión de Diego Cajelli y Maurizio Colombo; y dibujos de Michele Rubini, el cómic abre la puerta a futuras colaboraciones entre Bonelli y Brasil, uno de los mercados más importantes que la editora mantiene fuera de Italia.

Ilustración para la portada panorámica de la histórica edición.

© Sergio Bonelli Editora.

Negrolandia, un país en serio

Con poca publicidad y mucho efecto, Reginald Hudlin y Aaron Mc Gruder (guión) y Kyle Baker (dibujos) lanzaron la novela gráfica Birth of a Nation en medio de la arena política norteamericana. No es un dato menor, ya que el cómic avanza sobre las (al menos) dudosas elecciones presidenciales de 2000 con una premisa a tener en cuenta: ¿Y si un estado víctima de fraude decidiera independizarse de la Unión?

"Saint Louis del Este, Illinois, es una ciudad empobrecida. Tanto que Fred Fredericks, su idealista alcalde, comienza el día de elecciones recogiendo la basura de la ciudad en su propia camioneta. Y como cree firmemente en el poder de la democracia, él mismo se encarga de trasladar a los ciudadanos a sus respectivos lugares de votación. Pero se encuentra con que cientos de ellos han sido borrados de los padrones por confusas razones (y el color de la piel). Si hasta la dulce viejecita de la señora Jackson -por no mencionar al propio alcalde- está impedida de sufragar porque su nombre aparece en un falso listado de criminales. Y como el resultado de las elecciones nacionales depende de Illinois, la anulación masiva de los votos de Saint Louis del Este le permite a una junta de la derecha más radical, conducida por un gobernador de Texas, llegar al Salón Oval".

Bien podría tratarse de una noticia de la actual política interna norteamericana, pero el párrafo superior corresponde al inicio de la gacetilla promocional de *Birth of a Nation*, novela gráfica lanzada a fines de septiembre por la editorial Crown, que avanza sobre el fraude cometido en las elecciones presidenciales norteamericanas del 2000 (las que ganó George W. Bush por una similar sucesión de eventos ocurrida en Florida, estado gobernado por su hermano), llevando al extremo del absurdo la posibilidad que Al Gore (aparentemente) no evaluó: la secesión de Saint Louis del Este de la Unión.

Obra de los cineastas Reginald Hudlin y Aaron Mc Gruder (guión) y Kyle Baker (dibujos), el cómic sigue el nacimiento de la República de Negrolandia y la apertura de un banco *off shore* que transforma al pequeño estado en un paraíso fiscal que atrae por igual a jóvenes militantes, asesinos por encargo, agentes de la CIA, periodistas y unos descontrolados servicios de seguridad. Cuando el Gobierno ¿elegido por el pueblo? considera que la situación se ha desmadrado, ordena la invasión del territorio a las Fuerzas Armadas norteamericanas.

"*Birth of a Nation* -concluye el informe de prensa- parte de un panorama sobre la elección de 2000 y alcanza un agudo nivel de sátira por el absurdo. En sus páginas, los autores abordan candentes agendas sociales y culturales, desnudando a los supremacistas blancos, a los nacionalistas negros y a todos los que están en el medio, logrando una salvaje deconstrucción de la política norteamericana".

Arriba:
Los protagonistas, según el trazo de Kyle Baker.

Abajo:
Portada de *Birth of a Nation*.

© McGruder, Hudlin y Baker.

En octubre, DC puso en la calle el primer número de *Solo*, antología bimestral que le permite a Jeph Loeb y Tim Sale, Brian Azzarello, Richard Corben, Paul Pope, Howard Chaykin, Darwin Cooke, Mike Allred y Jordi Bernet, entre otros, coquetear con las multimillonarias licencias de la empresa, pero respetando las líneas argumentales impuestas por la editorial.

Historieta llena de orgullo y bizarría

Para satisfacción de quienes se quedaron anclados en la Edad de Plata, DC lanzará en enero próximo el segundo volumen de Bizarro World, la experiencia que logró reunir a los historietistas más interesantes del mercado independiente norteamericano. Libres de toda atadura a la cronología superheroica actual, Harvey Pekar, Peter Bagge y Gilbert Hernandez ya se enrolaron en la causa.

Pensando en los lectores abrumados por macrosagas, ininteligibles continuidades retroactivas y múltiples cambios en la personalidad de sus superhéroes favoritos, DC Comics anunció la aparición de un nuevo volumen de *Bizarro World*, libro antológico que en el 2001 se alzara con el Premio Eisner gracias al trabajo que los popes de la escena independiente norteamericana realizaron con los personajes de la editorial.

En este libro de tapas duras pautado para enero de 2005, comprometieron sus ideas Harvey Pekar (el de la aclamada *American Splendor*), Chip Kidd, Tony Millionaire, Kyle Baker, Hunt Emerson, James Kochalka, Paul Grist, Scott Morse, Eddie Campbell, Craig Thompson, Peter Bagge, Jaime y Gilbert Hernandez, Dave Cooper, Evan Dorkin y Andi Watson, entre otros. La libertad creativa, dicen, está asegurada. La diversión también.

Arriba:
Una Catwoman de Tim Sale para la portada debut de *Solo*.

Derecha:
Ilustración de cubierta por Jaime Hernández.

© DC Comics.

El diario francés *Le Parisien* definió a *Spaghetti Brothers* como un relato "lleno de humor, cuidadosamente escrito y puesto en imágenes, (que) cautiva gracias a sus sabrosos personajes".

No hay nada más lindo que la Familia unita

A fines de agosto, Vents D'Ouest presentó en Francia el sexto tomo de la versión coloreada de Spaghetti Brothers, la historieta de Carlos Trillo y Domingo Mandrafina que aborda con humor negro la vida cotidiana de una familia de inmigrantes italianos en los Estados Unidos durante los años de la Ley Seca.

"Los Centobucchi no son una típica familia de inmigrantes italianos en los Estados Unidos. Amerigo, el hermano mayor, es uno de los grandes padrinos de la Mafia. Sus dos hermanos son, respectivamente, un cura y un agente de Policía. En cuanto a sus hermanas, una es mitad dama de compañía y mitad asesina; y la otra una célebre actriz. Y siguiendo el destino de estos cinco personajes, Trillo y Mandrafina nos invitan a recorrer la historia de la Norteamérica moderna, en una reedición a color absolutamente indispensable".

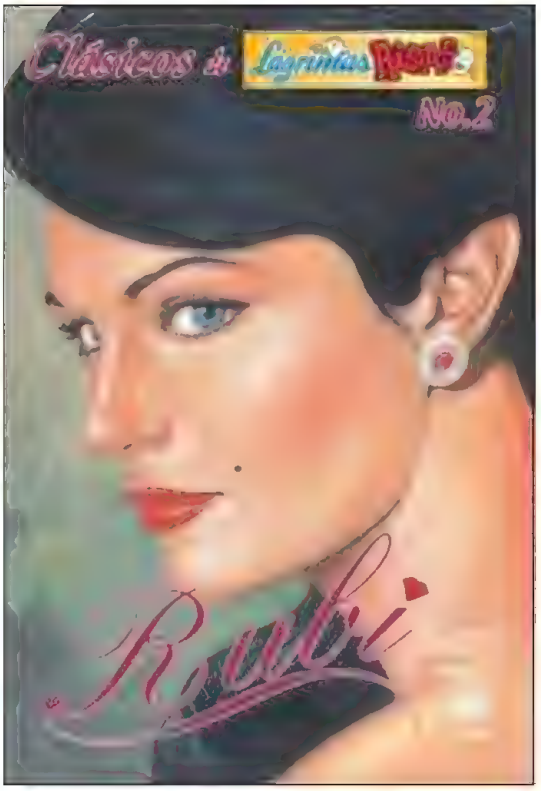
Con esta escueta nota de prensa, la editorial francesa Vents D'Ouest acompañó el lanzamiento del sexto tomo de *Spaghetti Brothers*, la historieta que nació en la Argentina como *Fratelli Centobucchi* (y así se publicó esporádicamente en *D'artagnan* y *Meridiana*) a principios de los '90. Al arribar a Italia, la saga familiar de Carlos Trillo (guión, reemplazado en algunas ocasiones por Guillermo Saccomanno) y Domingo Mandrafina (dibujos) fue rebautizada como *Spaghetti Bros.* porque, tal como comentara el ilustrador a la revista *Comiqueando*, la palabra Centobucchi le trae a los italianos "ciertas reminiscencias distintas de las que pensamos nosotros. Por 'buco', que significa 'agujero' y algún otro significado que prefieren obviar".

Ya conocida en su versión original a blanco y negro, esta segunda publicación le agrega una interesante paleta de colores que resalta el ambiente jazzero de Little Italy durante los años de prohibición. "Una saga dividida en episodios autoconclusivos pero interconectados, en donde los autores no intentaron renovar los tópicos del género sino profundizar en la psiquis de los personajes. Planes grandilocuentes, mil expresiones distintas que captan y reflejan la variedad de los deseos y las sensaciones humanas, condimentado con un humor sardónico que nos ayuda a descubrir los límites del cinismo", como escribió Philippe Koechlin en *Le Lire*.

Izquierda:
Parte de la ilustración de portada del sexto tomo de Spaghetti Brothers.

Arriba:
Viñeta de la edición coloreada.

© Trillo y Mandrafina.



Tus labios de Rubí, de rojo carmesí....

Debido al éxito de su adaptación televisiva, el Grupo Editorial Vid inició la recopilación de Rubí, el clásico melodrama ideado por Yolanda Vargas Dulché en la década del '60. Bajo el rótulo genérico de Clásicos de Lágrimas y Risas, los tres tomos revivieron los avatares amorosos de la mujer más hermosa y pérfida del noveno arte mexicano.

"Rubí. Mujer hermosa que compendia todas las debilidades humanas: Envidiosa, cruel, celosa, llena de ambición, mala y sin embargo tan apasionada y deseada por todos los hombres que dan su vida por ella", enumeraba el aviso publicitario que en el México de los medianos '60 promocionaba el gran éxito de la historieta sentimental local, la misma que el Grupo Editorial Vid reeditó íntegramente entre julio y agosto de 2004, en tres tomos de *Clásicos de Lágrimas y Risas: Rubí*.

Fruto del intelecto de una de las escritoras aztecas más leídas, Yolanda Vargas Dulché (autora también de los fundacionales *Memín Pinguín* y *Rarotonga*), que revolucionó el mercado editorial con sus largas sagas lacrimógenas, bastante unidiminsionales y predecibles, pero poseedoras de un impacto emocional que se hizo carne entre los sectores más ninguneados de la sociedad. *Cruz Gitana*, *Vagabundo*, *Gabriel y Gabriela* y *Casandra*, entre otros títulos, se iniciaron como cómics de tiradas siderales antes de asentarse popularmente en la radio, el cine y la televisión, estableciendo los tópicos pasionalmente desbordados del famoso culebrón.

"La historieta -definió Dulché- es el eco de la inquietud vibrante de una clase social que no tiene forma de expresarse; la interpretación de sus sueños y esperanzas; la risa espontánea y sincera, la lágrima y el suspiro de una mente atormentada; las ansias de los desarraigados que buscan una luz y una satisfacción mínima en medio de una existencia llena de angustias".

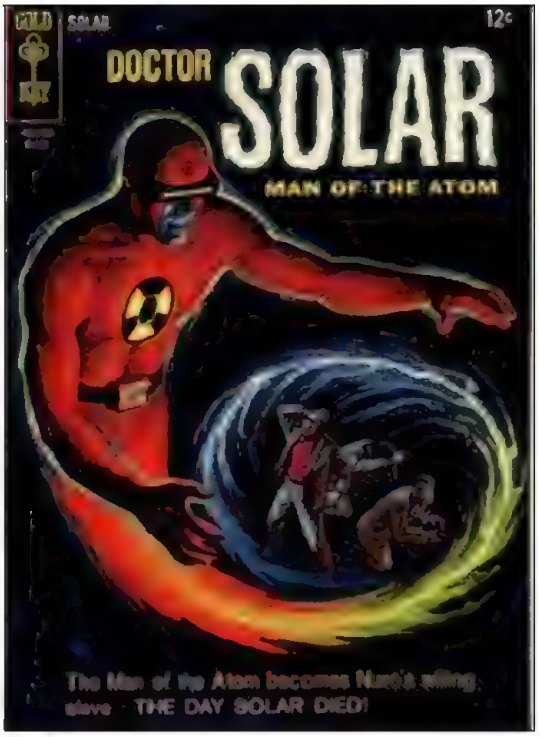
La ansiada recopilación llegó gracias al suceso alcanzado por la versión televisiva que viene emitiendo desde mayo El Canal de las Estrellas, con el protagónico de la escultural Bárbara Mori. "En el corazón de Rubí -cuenta el avance de prensa- reina una lucha constante entre el deseo de toda mujer de encontrar el verdadero amor y una obsesión desesperada por el dinero", que la llevará a robarle el novio a su mejor amiga (discapacitada, para más) y casarse con él. "Sin embargo -continúa- Rubí tendrá finalmente que aprender una dolorosa lección: que la vanidad, el orgullo y la codicia son pecados terribles, y la justicia divina es implacable".

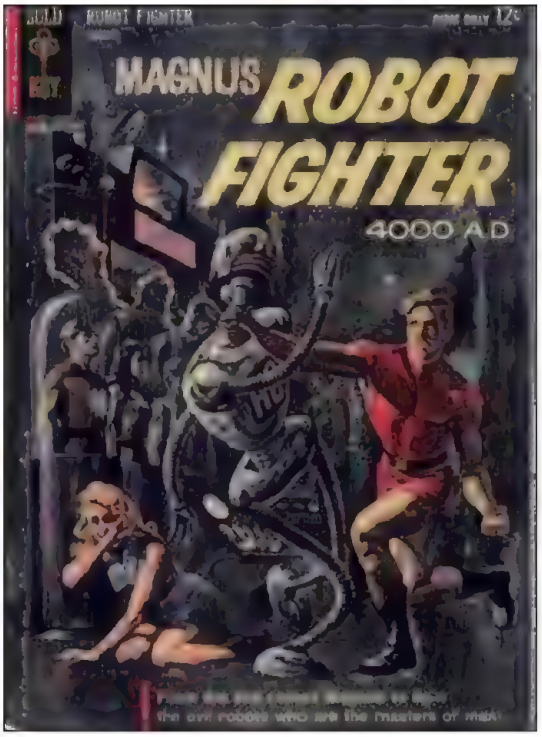
Arriba:
El rojo pasión
domina la portada
del tercer tomo recopilatorio.

Centro:
Cubierta
del primer volumen de
Editorial Vid.

Derecha:
Si Rubí te mira de reojo...
Las cosas
se ponen más calientes
en el segundo libro.

© Grupo Editorial Vid.





Los fanáticos de *Magnus Robot Fighter* están de parabienes. La editorial I Books anunció la realización de nuevas aventuras del personaje, que serán presentadas como novelas gráficas a fin del 2004.

Las portadas y el rediseño de los protagonistas serán obra de Jim Steranko, mientras los guiones correrán por cuenta de Louise Simonson.

Los viejos paladines nunca mueren

Con una costosa línea de libros de tapa dura, Dark Horse comenzó en octubre a recuperar el material superheroico de la recordada Gold Key Comics, propietaria de Doctor Solar Man of the Atom y Magnus Robot Fighter entre otras series conocidas en América Latina gracias a las ediciones de la mexicana Editorial Novaro.

Domingos Alegres era uno de los títulos más populares que el imperio mexicano de Editorial Novaro distribuía en los países de habla hispana, sobre todo en las décadas de los '60 y '70. Quienes crecieron leyendo historietas en esa época guardan muy gratos recuerdos de dos superhéroes que solían poblar sus entregas: *Doctor Solar* y *Magnus*. Pertenecientes a la escudería Gold Key, ambos personajes fueron recuperados en los '80 por la fallida Valiant, que a pesar de los intentos no pudo estar a la altura de los clásicos originales.

Apuntando justo a ese nostálgico público con buenos ingresos económicos, Dark Horse lanzó al mercado una costosa colección de libros de 200 páginas, impresos a todo color sobre papel satinado y encuadernados en tapa dura, recuperando en orden cronológico las aventuras tan buscadas por los coleccionistas. "Cuando un sabotaje industrial causa el descontrol de un experimento en energía atómica, el físico nuclear Doctor Phillip Solar queda transformado en un reactor atómico viviente -cuenta la gacetilla de prensa-. Ahora, el Doctor Solar deberá utilizar sus milagrosos poderes energéticos para proteger a los inocentes y torcer las diabólicas maquinaciones del misterioso archicriminal conocido sólo como Nuro". Con 31 números producidos entre octubre de 1962 y marzo de 1983, *Doctor Solar Man of the Atom* contó con los talentos creativos de Paul S. Newman (guión) y Bob Fujitani y Frank Bolle (dibujos). El primer tomo recopilatorio incluye también la reproducción de dos portadas pintadas por el reconocido ilustrador de ciencia-ficción Richard Powers.

Magnus fue creado por Russ Manning (uno de los más recordados autores de las tiras de Tarzán) alrededor de una premisa simple y provocadora: La guerra entre el hombre y la tecnología. "En el año 4.000, la raza humana está siendo amenazada por robots que pretenden esclavizar a los humanos; y sólo un hombre tiene el poder para enfrentarlo: *Magnus Robot Fighter*". Con elegantísimos golpes de karate futurista, la pelea contabilizó 46 rounds entre febrero de 1963 y enero de 1977.

Si el pautado ritmo de dos a tres libros anuales es bien recibido por el público norteamericano, Dark Horse podría llegar a rescatar a los otros personajes de Gold Key, entre ellos *Turok Son of Stone* y *Mighty Samson*.

Izquierda:
Portada de *Doctor Solar Man of the Atom* Nº 11 (marzo de 1965).

Derecha:
Número debut de *Magnus Robot Fighter* (febrero de 1963).

© Classic Media.

La chilena Zig-Zag fue la responsable de introducir a *Steel Claw* en América Latina en 1968, bajo el título de *Garra de Acero, Agente Secreto*. Con el tiempo, el personaje fue reemplazado por el *Delta 99* de Carlos Giménez, prolongado tras la cordillera por Ventura Marín (guión) y Lincoln Fuentes (dibujos).

A España, *Zarpa de Acero* llegó de la mano de Editorial Vértice en 1965, con espectaculares portadas de Jesús Blasco, Enrich y Rafael López Espí.

Al servicio secreto de su majestad

Steel Claw, The Spider, Dolmann y Doctor Sin, entre otras historietas de la compañía británica IPC, serán reformuladas por Alan Moore para la línea Wildstorm de la norteamericana DC Comics. Los personajes, muy populares en Europa y América del Sur, son prácticamente desconocidos en los Estados Unidos.

Gracias a un acuerdo entre DC Comics y el grupo británico IPC Media, la editorial norteamericana publicará el clásico catálogo de personajes de la ex Fleetway, muy poco conocido en los Estados Unidos pero sumamente popular en Europa y algunos países de América Latina, sobre todo mediante la publicación de *Steel Claw* (*Garra de Acero* en Chile, *Zarpa de Acero* en España), cuyas mejores aventuras fueron ilustrada por el hispano Jesús Blasco.

El proyecto, encauzado dentro de la línea Wildstorm, no incluye la reproducción del material que renovó la narrativa gráfica británica a principios de los '60, sino que se abocará a la recreación actualizada de sus premisas básicas. Trabajo que fue encargado a un grupo de creativos ingleses liderado por Alan Moore, que escribirá algunos guiones y definirá las líneas principales de cada título. Andrew Summer, editor de IPC, confirmó a Leah Moore (hija de Alan) entre el equipo de escritores, al dibujante Shane Oakley y la entintadora Sandra Hope. "Las tapas serán realizadas por Dave Gibbons", agregó.

Entre los personajes rescatados se encuentran *Steel Claw*, mitad humano mitad cyborg capaz de volverse invisible cuando conduce electricidad a través de su mano de acero; *The Spider*, poseedor de un exoesqueleto que amplía sus capacidades físicas; el titiritero ultratecnificado *Dolmann*; el maestro místico *Doctor Sin*; y Tim Kelly (protagonista de la serie *Kelly's Eye*), invulnerable joven poseedor de la magia inca del Ojo de la Vida Eterna. Más adelante, de acuerdo con la recepción obtenida por las nuevas versiones, se presentarían al público el investigador de lo paranormal *Cursitor Doom*; el alienígena *Galaxus*, varado en la Tierra; el gigantesco gorila robótico *Mytek the Mighty*; y *The Leopard from Lime Street*, agresivo adolescente mutante.

"Alan Moore fue un gran fanático de estos personajes -contó Scott Dunbier, editor de Wildstorm-; y ahora tendrá la oportunidad de interpretarlos para una nueva generación de lectores".

El departamento de cómics de IPC (nombre que tomó Fleetway Publishing a comienzos de los '60) fue responsable de las revistas antológicas *Valiant*, *Vulcan*, *Smash*, *Buster* y la primera etapa de *2000 A.D.*, entre otros títulos. En la actualidad, el grupo IPC Media es propiedad de Time Warner, dueños de DC Comics.

Arriba:
Ediciones chilena y española de *Steel Claw*.

Izquierda:
Tim Kelly, Cursitor Doom y Steel Claw, en una ilustración promocional de John Burns.

© IPC Media.

Il mondo della avventura

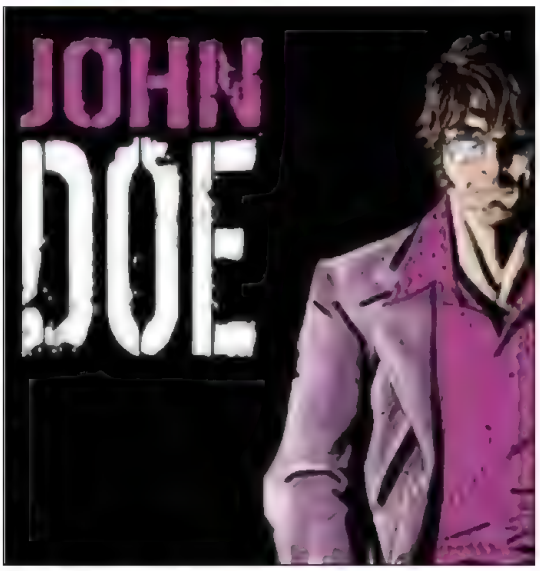
A treinta años de su aparición en la Argentina (y veintisiete de su desembarco europeo), el semanario italiano Skorpio renovó su propuesta historietística, para ponerse más a tono con las actuales exigencias del mercado lector: lomo cuadrado, cómics más largos, álbumes franceses serializados en pocas entregas; y el estreno de nuevas producciones locales.

Con variaciones de forma más que de fondo, la editorial italiana Eura presentó en sociedad los anunciados cambios del semanario *Skorpio* con su número 36/2004, aparecido el pasado 9 de septiembre. Dejando de lado las grampas metálicas por un mucho más elegante acabado con lomo cuadrado, la revista comenzará a dedicarle mayor porcentaje de páginas a la historieta franco-belga, impresa a todo color y serializando cada álbum, a lo sumo, en tres entregas para no diluir tanto la lectura. Por su parte, los cómics de factura italiana aumentarán sus entregas a capítulos de veinte páginas promedio. Los fascículos recopilatorios de las series más populares continuarán sin modificaciones

El plato fuerte correspondió al estreno de *Traspasatti Inc.*, con guión de Lorenzo Bartoli y Roberto Recchioni; y dibujos de Spartaco Ripa y Giuseppe D'Elia. Desprendimiento de *John Doe*, uno de los éxitos más importantes del nuevo *fumetto*, la serie contará el nacimiento de la agencia que gestiona el destino de la humanidad, así como el camino recorrido por Doe hasta llegar a ocupar cargos gerenciales y sentarse a la derecha de la Muerte.

Viejos conocidos argentinos, *Martin Hel* (Robin Wood y Lito Fernández), *Chiara di notte* (*Clara de noche*, de Trillo, Maicas y Bernet) y *Dago* (Wood-Gómez) continuarán publicándose como hasta ahora. Y directamente de la escuela francobelga irán llegando *Leggenda* (*Légende*, de Yves Swolfs), *Luka* (de Lapière y Mezzomo), *Skarbek* (*La vengeance du Comte Skarbek*, de Yves Sente y Grzegorz Rosinski) y la aplaudida *Zhong Huo* (de Yves H. y Hermann).

Según fuentes extraoficiales, el motivo fundamental del rediseño apuntaba a que los vendedores de diarios y revistas ubicaran los ejemplares de *Skorpio* junto a los títulos de Bonelli Comics y Panini, lejos de los semanarios de interés general con quienes solían exhibirlos. De acuerdo con las declaraciones de Sergio Loss, director editorial de Eura, la propuesta fue tan bien recibida por los lectores que el otro clásico título de la casa, *LancioStory*, seguirá prontamente sus pasos.



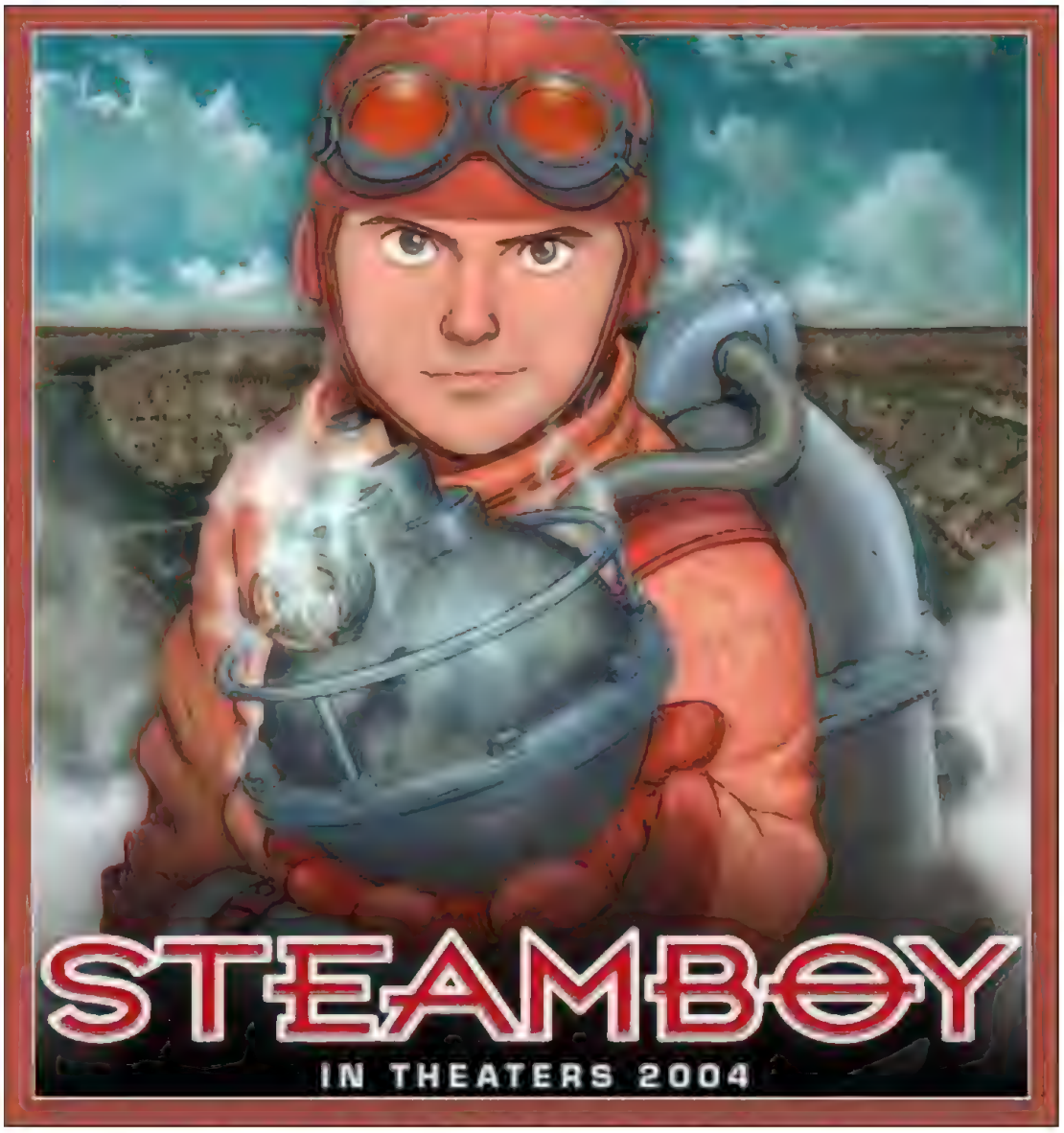
Arriba:
Juan Zanotto ilustró la portada del cambio.

© Zanotto.

Izquierda:
John Doe, el nuevo gran éxito de la Eura.

© Eura Editoriale.

Dentro de la competencia oficial del 61º Festival de Venecia, *Hauro no Ugoku Shiro*, largometraje animado de Hayao Miyazaki, se alzó con el Premio a la Contribución Individual más Relevante.



Katsuhiro Otomo en la era de Vapor

Programado para clausurar el 61º Festival de Cine de Venecia, Steamboy, nuevo largometraje animado de Katsuhiro Otomo, se estrenó el 2 de septiembre en Japón con notable éxito.

"En 1851, mientras la Inglaterra victoriana prepara su Exposición Universal, el joven Ray recibe de su abuelo el encargo de cumplir una misión por demás dificultosa. Deberá entregar un invento revolucionario, una misteriosa esfera de metal, a un científico llamado Stephenson. En realidad, la esfera es una 'Bola de Vapor', fuente energética de formidable poder, clave para poner en funcionamiento al 'Castillo de Vapor', primera y genial creación del padre de Ray, Eddie. El invento atrae la atención de mucha gente, en especial de la Fundación Ohara, dispuesta a todo por tenerla entre sus manos. La lucha por su posesión arrastrará a Ray a la más excitante y peligrosa de las aventuras. Y además, el futuro estará entre sus manos..." Con estas palabras, Columbia Pictures y Bandai Vision promocionan por el mundo la nueva película de Katsuhiro Otomo, *Steamboy*, encargada de cerrar la 61º edición del Festival de Cine de Venecia.

El filme, estrenado a todo trapo en Japón el 2 de septiembre, comenzó a tomar forma en 1994, cuando el creador de *Akira* se encontraba trabajando el corto *Cannon Fodder* (del largometraje *Memories*), ambientado en un planeta de máquinas movidas a vapor. "*Steamboy* habla del porvenir y de la búsqueda del poder -explicó Otomo-. La necesidad de domesticar a la naturaleza está eternamente presente en nosotros. Por eso quería mostrar la conquista tecnológica como una de las cosas buenas de la humanidad, pero no en un mundo futurista de ciencia-ficción, sino remontándonos hacia el pasado".

Arriba:
Nuevo y premiado filme de Miyazaki.

Derecha:
La imagen promocional que empapeló al Japón.

© Katsuhiro Otomo.

La sombra del Hombre Murciélago

El 11 de septiembre se estrenó en los Estados Unidos la tan promocionada nueva serie animada del Hombre Murciélago. Dejando definitivamente atrás la estética de Bruce Timm, The Batman propone seguir al superhéroe durante su tercer año de acción en las calles de Gotham, enfrentando las amenazas recurrentes del Guasón, el Pingüino y Gatúbela, entre otros archicriminales.

"*The Batman* muestra al más complejo e intrigante personaje de los cómics en tramas superheroicas rebosantes de acción, fusionando sus extraordinarias capacidades físicas con una nueva gama de batiartilugios y batimóviles. La línea argumental del programa busca balancear su rol de protector de la ciudad con las actividades del multimillonario veinteañero Bruce Wayne." Así definieron los Estudios Warner a la nueva versión animada del paladín ideado por Bob Kane en 1939.

Presentada en sociedad el 11 de septiembre por la cadena Kids WB!, el cartoon funciona, argumentalmente, como continuidad temática y estética del largometraje *Batman Begins*, que se conocerá recién a fines del año entrante. En el mundo real, *The Batman* sirve para ir calentando las pantallas del mundo entero antes del asalto definitivo, facturando millones en todo tipo de licencias.

Con un reparto vocal que incluye a Rino Romano (Bruce Wayne/ Batman), Alastair Duncan (Alfred), Kevin Michael Richardson (Guasón), Tom Kenny (Pingüino), Gina Gershon (Gatúbela) y al mismísimo Adam West (el Hombre Murciélago en la serie televisiva de los sesenta) como el Comisionado Grange. Por el momento, Robin, el Comisionado Gordon y otros paladines del Universo DC, no serán de la partida. La cortina musical de apertura fue compuesta por David "The Edge" Evans, el guitarrista de U2.

"Es un tiempo de desafíos para el joven Bruce Wayne -explica la gacetilla de prensa de Warner-, dueño y gerente de Industrias Wayne por las mañanas, vigilante encapotado en las noches. Batman ha estado patrullando las calles de Gotham por tres años y, si bien la mayoría de los ciudadanos lo consideran una leyenda urbana, se ha hecho de grandes enemigos en el mundo del crimen. "

Al testear la serie en la Convención de Cómics de San Diego, Sam Register (director de Cartoon Network) resaltó la influencia del trabajo de Bruce Timm en los multipremiados dibujos animados que le cambiaron la cara a la industria norteamericana. "Cuando hacíamos este Batman -dijo ante la multitud que abarrotaba el salón-, esperábamos alcanzar, al menos, la mitad de la calidad que el anterior. Pero ahora creo que estamos a la altura. Esta serie es muy buena, novedosa, diferente".

Cuatro días después del estreno, DC Comics distribuyó el primer número de *The Batman Strikes!*, versión historietística del dibujo animado. La revista cuenta con guiones de Bill Matheny, dibujos de Christopher Jones, tintas de Terry Beatty y portadas de Jeff Matsuda, diseñador gráfico del programa.

Impresionante ilustración promocional y portada de *The Batman strikes!* N° 1, ambas de Jeff Matsuda.

© DC Comics.

Mônica en el mágico mundo del cine

Se estrenó en el Brasil CineGibi, o filme da Turma de Mônica, superproducción de Mauricio de Sousa que rinde homenaje a las películas más exitosas de la cinematografía norteamericana. Con 70 minutos de duración, la película fusiona el dibujo animado y la imagen real.

Franjinha, el niño inventor de la barra de amigos de Mônica, está cansado de leer historietas de la manera tradicional, por lo cual desarrolla un liquidificador gigante capaz de absorber las revistas y proyectarlas como si se tratara de películas. Sobre este premisa, el brasileño Mauricio de Sousa armó el largometraje animado *CineGibi, o filme da Turma de Mônica*, un recorrido por la historia del séptimo arte que se estrenó con notable repercusión en tierras cariocas el 9 de julio.

"Adoro el cine -declaró De Sousa en su página web-. Y cuando pude, en la década del '80, realicé diversos filmes. Pero esos eran otros tiempos, con dificultades tecnológicas, inflación, falta de control en las boleterías... Tuve que parar. Como hoy la situación es otra, pude volver a filmar; y como a mí me gusta. Principalmente en este momento de crecimiento del cine, del número de espectadores y valorización del cine nacional".

En este sentido, resulta al menos curioso que la gran mayoría de películas homenajeadas sean de procedencia norteamericana: *Titanic*, *E.T. el extraterrestre*, *Tiburón*, las trilogías de Indiana Jones, *El Señor de los Anillos*, *Matrix* y *La Guerra de las Galaxias*, las sagas de *Scream* y *Harry Potter*, *Gladiador*, las hazañas superheroicas del Zorro, Superman, James Bond y Batman; y los clásicos *Casablanca*, *King Kong*, *Romeo y Julieta*, *Cantando bajo la lluvia*, *Fiebre de sábado por la noche* y los cortos de Charles Chaplin. Las razones, tal vez, haya que buscarlas en la coproducción a cargo de Paramount International Pictures y en la distribución de United International Pictures.

En el largometraje, de setenta minutos de duración, interactuan los dibujos animados y las personas de carne y hueso, en este caso los actores (famosos en el Brasil) Luciano Huck, Fernanda Lima, Wanessa Camargo y la dupla Pedro y Thiago. "Espero que el público aprecie nuestro trabajo -comentó De Sousa-. Fue hecho con mucho cariño y con la voluntad de llevar un momento de saludable diversión y entretenimiento a nuestro público. Algo que yo considero es beneficioso para toda la familia. Y para la cultura brasileña también".

Arriba:
Afiche de la película.
En el Brasil, las historietas también son conocidas con el nombre de gibis, en homenaje a la revista *Gibi*, que marcó a los lectores y a la industria desde su aparición en 1939.

Derecha:
¿Se hundirá el Titanic en las costas brasileñas?.

© Mauricio de Sousa.

Marcando la segunda Z del Zorro

En diciembre, Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones culminarán la filmación de The legend of Zorro, secuela de la superproducción fílmica de 1998 que relanzó mediáticamente a la criatura de la noche creada por Johnston McCulley hace 85 años. Acompañando el estreno pautado para 2005, aparecerá en las librerías de todo el mundo la novela de Isabel Allende, por ahora denominada Los orígenes de la leyenda del Zorro.

"El Zorro es un héroe muy popular, un héroe para las clases humildes, característica que no tienen todos los héroes ficticios. Sólo podría comparársele con Robin Hood", declaró Antonio Banderas a la agencia EFE. El actor español se encontraba en San Luis Potosí, localidad mexicana elegida para la filmación de *The legend of Zorro*, secuela de la exitosa película de 1998.

En el artículo firmado por Atenas Sifuentes, Banderas sostuvo que el filme refleja acertadamente algunos comportamientos sociales, "sobre todo de la política. El Zorro tiene un tinte socialista en ese sentido, es un personaje muy apegado a la tierra y eso siempre me ha atraído, incluso antes de haberlo interpretado". La película, dirigida por el neozelandés Martin Campbell (el mismo de *The mask of Zorro*), cuenta la reaparición del enmascarado justiciero ante el avance de "fuerzas conspiradoras del pasado" que pretenden emancipar a California de la dominación norteamericana.

Para esta superproducción rodada dentro de la histórica ex hacienda de Gogorrón, Catherine Zeta-Jones retomó su rol de Elena de la Vega, aventurera, fiel esposa y devota madre.

Guionado por Robert Orci y Alex Kurtzman, el largometraje había sido anunciado previamente como *Zorro unmasked* y *The return of Zorro*.

Apoyando el estreno pautado para mediados de 2005, la empresa Zorro Productions lanzará la novela de la escritora chilena Isabel Allende dedicada a relatar las primeras aventuras del paladín. "Su imaginativo relato -adelantó un comunicado de prensa- recrea la histórica leyenda con dramática intensidad, fusionando las historias española y californiana, los relatos folclóricos, los viajes marítimos y las aventuras de piratas con los mitos nativos".

"Al principio -comentó Allende- me pareció que no fuera algo que yo pudiera hacer, pero después de enamoré del personaje y he estado escribiendo y ya tengo casi terminado el libro", cuyo título tentativo es *Los orígenes de la leyenda del Zorro*.

Los protagonistas de *The legend of Zorro*: Catherine Zeta-Jones (izquierda) y Antonio Banderas (derecha).

© Zorro Productions Inc.

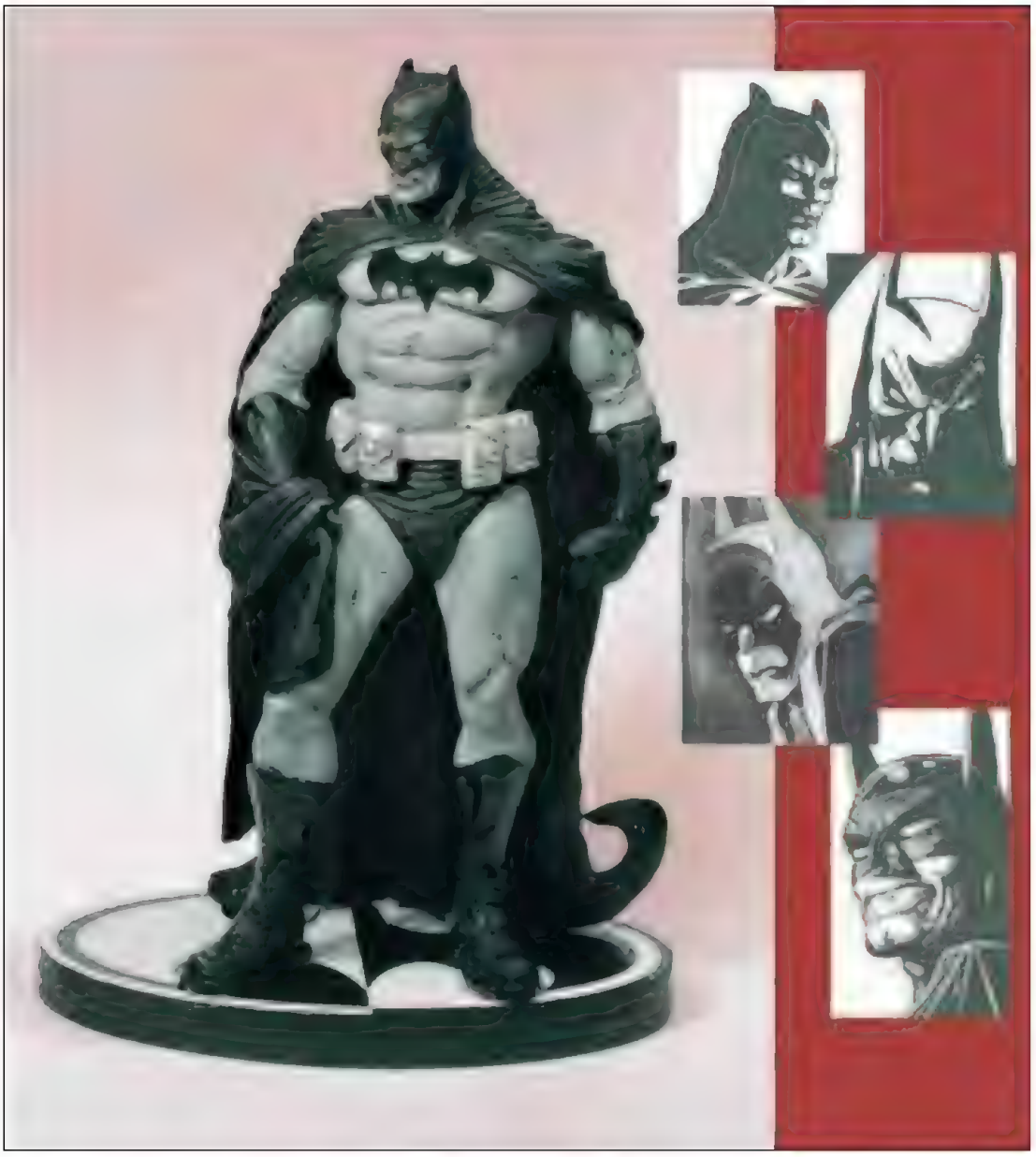
Mientras la ciudad duerme

Armada como tres cortos independientes, el filme Frank Miller's Sin City está siendo rodado bajo las órdenes de Robert Rodriguez y el propio Miller (más una colaboración de Quentin Tarantino), con un reparto que incluye a Bruce Willis y Mickey Rourke.

Todo comenzó con el fanatismo de Robert Rodriguez, el cineasta que saltó a la fama con *El Mariachi*. Después de filmar nueve minutos basados en el policial de Frank Miller, se los mostró al historietista para recabar su opinión. Miller cayó rendido ante la transposición visual y, en el acto, dio su visto bueno para la realización de un largometraje. Ni lerdo ni perezoso, Rodriguez le ofreció compartir su silla de director e invitó a Quentin Tarantino a filmar una secuencia clave.

Frank Miller's Sin City adapta fielmente los cómics *Sin City* (rebautizada como *The hard goodbye*), *The Big Fat Kill* y *That Yellow Bastard*. En el primero, Mickey Rourke presta su físico al violento Marv (a la izquierda, el afiche promocional), la noche que dedica a la búsqueda frenética del asesino de Goldie (interpretada por Jaime King), la mujer que amaba. Para *The Big Fat Kill*, Josh Hartnett se enfunda en el rol de Dwight McCarthy, protector de las chicas de la calle frente a la mafia. Y por último, en *That Yellow Bastard*, Bruce Willis (arriba, en un momento del rodaje) interpreta a John Hartigan; Benicio Del Toro a Jackie Boy; y Nick Stahl al bastardo del título. Completan el elenco Clive Owen, Elijah Wood (Kevin), Carla Gugino (Lucille), Brittany Murphy (Shellie), Jessica Alba (Nancy), Marley Shelton (Mary) y Kate Bosworth (Gail).

Respetando a rajatabla el estilo del cómic, la película será en blanco y negro, con estallidos de color diseminados en la pantalla.



Además del corto relato en blanco y negro, Eduardo Risso ilustró la saga "Broken City", guionada por Brian Azzarello, el mismo de *100 Bullets*. Aclamada por crítica y público, el arco argumental (serializado en *Batman* Nº 620 a 625, de octubre de 2003 a marzo de 2004) ha sido recopilado en un libro de tapas duras.

¡Santas estatuas monocromáticas!

El Hombre Murciélago de Eduado Risso fue el elegido por DC para iniciar la colección de estatuas Batman Black & White, basada en el cómic homónimo. Esculpida por Tony Cipriano sobre un nuevo diseño del dibujante argentino, la miniatura de aproximadamente 18 centímetros inaugurará la serie que también contará con la colaboración de Simon Bisley, Tim Sale y Brian Bolland.

A partir de febrero de 2005, DC lanzará al mercado una nueva serie de estatuas dedicadas al Hombre Murciélago, esta vez basada en las versiones que reconocidos artistas han venido ofreciendo en las distintas etapas del proyecto *Batman Black & White* (miniserie de cuatro entregas en 1996, prolongada a partir del 2000 como historias de complemento en las páginas del mensuario *Batman Gotham Knights*).

La colección arrancará con la visión del argentino Eduardo Risso (basado en la aventura sin título aparecida en octubre del 2000 en *Batman Gotham Knights* Nº 8, publicada en la Argentina dentro del tomo de la *Biblioteca Clarín de la Historieta* dedicada al Detective Encapotado).

Diseñada por el propio Risso y esculpida por Tony Cipriano, esta "edición limitada mide aproximadamente 18 centímetros y está pintada según el monocromático estilo blanco y negro característico del cómic; asentada sobre una base que reproduce el logo del murciélago. La estatua viene presentada en una caja impresa en blanco y negro, pero con un detalle de color", tal como explicó el comunicado de prensa de la editorial.

Según DC, "la verdadera esencia de este complejo héroe ha sido capturada en esta estatua". Otros futuros lanzamientos reproducirán los trazos de los dibujantes Simon Bisley, Tim Sale y Brian Bolland.

Izquierda: El Batman de Eduardo Risso, en tres dimensiones.

Arriba: Expresivo primer plano de *Batman* Nº 624.

© DC Comics.

¡Huija!

EL BOOM PATORUZITO

¡Canejo!

Con su imagen multiplicada en infinidad de remeras, juguetes, libros, alimentos y artículos coleccionables, el cacique puede llegar a convertirse en el icono que busca el gobierno de Néstor Kirchner para imponer la "Marca Argentina" en las principales exportaciones. Calzado con la vincha y el poncho ganadores, Hernán Ostuni analiza el fenómeno que resurgió del frío. Eso sí, de historietas nuevas, ni hablar.

Ecuatas y Tehuelches
recopilados por Fernando Ariel García

Walter Quinterno (presidente de Los Tehuelches S.A.): "Se decidió empezar con un target infantil y no olvidemos que Patoruzú tiene un público más grande. Los chicos son un mercado virgen, los padres y abuelos los van a llevar".
Revista *Viva*, 18 de julio de 2004.

La aventura posible

En 1923, en Polo Grounds, Estados Unidos, Luis Angel Firpo tiró a Dempsey fuera del ring. Aunque más tarde perdiera la pelea, la trompada del Toro de las Pampas causó estragos en la fantasía de los argentinos. Inmediatamente, los lectores de *Páginas de Columba* inundaron la redacción con ilustraciones sobre este histórico evento. Y algunos de ellos estaban firmados por un joven destinado a marcar para siempre a la historieta argentina: Dante Raúl Quinterno.

Artista precoz, Quinterno (1909-2003) se había iniciado a los quince años como ayudante de Diógenes Taborda y Arturo Lanteri. En 1925 debutó con su primera creación, *Panitruco*, en la revista *El Suplemento*, seguido más tarde por *Andanzas y desventuras de Manolo Cuaranta* para *La Novela Semanal* en 1926, mismo año en el que creó a *Don Fermín* (luego conocido como *Don Fierro*) para el diario *El Mundo*. Entrado 1927, realizó *Las aventuras de Don Gil Contento* para el diario *Crítica*. En esta tira, el 19 de octubre de 1928 hizo su aparición Curugua Curigüaguigua, prontamente rebautizado como Patoruzú, último cacique de los tehuelches gigantes del sur e icono indiscutido de la historieta argentina.

Después de sólo dos apariciones en *Crítica*, Patoruzú pasó a hibernar por dos largos años. Por su parte, Quinterno se mudó a *La Razón* y dio vida al ventajero *Don Julián de Montepío*, prototipo del futuro Isidoro. El indio retornaría, como personaje secundario, el 27 de septiembre de 1930. Casi un año después, debido al suceso desatado por el cacique, la tira cambió su nombre por el de *Patoruzú* en agosto de 1931. Cuatro años más tarde, en medio de una promoción mediática inédita en el país, la historieta saltó a las páginas del diario *El Mundo*. Para 1936 ganó una página a color dentro de la revista *Mundo Argentino* y, en noviembre, revolucionó el mercado editorial con la primera entrega del semanario de actualidad y humor *Patoruzú*. El resto es historia.

Con la publicación fuertemente instalada en el gusto popular, la editorial Quinterno redobló sus apuestas a instancias de un proyecto presentado por Mirco Repetto y Tulio Lovato: las aventuras infantiles del cacique. *Patoruzito*, tal el nombre que le dieron sus creadores, definió además a una de las publicaciones pilares del género de aventuras, que vio la luz el 11 de octubre de 1945.

Un indio mediático

A pesar de la fama de Patoruzú, muchos de los intentos por trasladarlo a otros medios resultaron fallidos. Las primeras tratativas para llevarlo al celuloide han sido datadas en 1932, cuando el propio Quinterno decidió animar una serie de cortos en donde se vería al indio divirtiéndose en la noche porteña. Para los '40, el empresario editorial ya pensaba en un largometraje de dibujos animados, capaz de competir con las películas de la Disney gracias a su calidad técnica. Varias idas y venidas (entre la que se incluye un fallido intento de estreno el 21 de abril de 1942), sumadas a los problemas relacionados con los recortes presupuestarios externos por la Segunda Guerra Mundial, culminan con *Upa en apuros* como cortometraje dado a conocer masivamente junto con *La guerra gaucha*, en noviembre de 1942.

Amigos son los amigos. Patoruzito encuentra a su flete, Pamperito.

© Los Tehuelches S.A.

El Jefe de Policía entrelazado como chicle explosivo a el Bolichango de la AMIA.
Papelón Presidencial y Pérdida de Iniciativa
NOTICIAS
El éxito del Neo NACIONALISMO
Produce la película y factura millones, pero por debajo del negocio se esconde la política y su obsesión por la "nueva argentinidad". Pacta con el Gobierno para convertir al indio en la imagen del país. El plan del hombre que defiende a Menem, Ricci y Galimberti.
Confesión: su verdadera relación con Susana
Raúl Castells: intimidad del piquetero. Nuevas fotos de su mujer.
"Kirchner envidia: Nina es más sexy que Cristina"

Jorge "Corcho" Rodríguez y Patoruzito se saludan en la portada del semanario *Noticias* N° 1.439, del 24 de julio de 2004.

© Editorial Perfil.

Hecho en Argentina

Desde su estreno nacional el 8 de julio, en plenas vacaciones de invierno, la película *Patoruzito* viene rompiendo todos los récords de espectadores. Superó a los tanques *Shreck 2* y *El Hombre Araña 2*; y se devoró a los paquetes de *Garfield* y las *Vacas vaqueras* de Disney. Es más, fuera del receso escolar, también se impuso al polémico *Farenheit 9/11*, al costoso *Yo, Robot*, a los esperados *Diarios de motocicleta* del Che y a *El enviado* que Robert De Niro trajo desde el más allá. Semejante revuelo (*Patoruzito* está en condiciones estadísticas de transformarse en la película argentina más taquillera de la historia) lanzaron al indiecito tehuelche a las portadas de los diarios y revistas de actualidad más importantes.

En su edición del 24 de julio de 2004, el semanario *Noticias* entrevistó a Jorge "Corcho" Rodríguez, dueño de Red Lojo, productora del filme junto con Patagonik y Telefé, responsable (según los que más saben) de abrochar la distribución internacional con Disney-Buena Vista, que hasta el momento lleva confirmado el estreno de la cinta en Italia, Rusia, España y Uruguay (Francia está en tratativas). En el artículo de Maximiliano Tomas, Rodríguez aseguró haber elegido a Patoruzito por ser "un personaje que tiene grandes valores: la ética, el trabajo, el esfuerzo, lo que nuestra sociedad pide a gritos".

Más conocido por su romance con la diva televisiva Susana Giménez, Rodríguez saltó a la fama durante los '90 a través de la hoy disuelta Hard Communication, "empresa que comandó durante los buenos tiempos del menemismo -escribió Tomas- junto al líder montonero reconvertido Rodolfo Galimberti, y a Jorge Born III, el empresario secuestrado por el mismo Galimberti en los años '70". Amigo por igual del empresario de medios Daniel Hadad y del actual canciller Rafael Bielsa (opuestos ideológicamente), Rodríguez también es socio de Rita Rusic, productora de cine italiana que anota en su haber sucesos como *La vida es bella*.

A pesar de (o gracias a) haber facturado más de seis millones de pesos en las primeras semanas de exhibición, Rodríguez ambiciona mucho más para *Patoruzito* que un sitial de honor en la cinematografía local. "Lo que queremos -declaró- es convertir a 'Patoruzito' en una marca argentina para el mundo. Estamos hablando con gente del Gobierno para proponerles que los productos nacionales que se exportan lleven la imagen de 'Patoruzito' al lado de la frase 'Hecho en la Argentina'. Así como los (norte)americanos ponen su bandera como símbolo, creemos que 'Patoruzito' puede ser una opción válida".

Y no parece estar mal encaminado. "Las reuniones -aseguró Tomas- fueron dos y con uno de los ministros más cercanos a Kirchner. La tercera, se entusiasman (en la productora), sería en la Casa Rosada, ya que la propuesta contaría con una primera señal positiva".

Fernando Ariel García

Textuales tehuelches

José Luis Massa (director): "Quinterno no hace juicio en su historieta y eso es lo más interesante. El te hace pasar un buen rato leyendo, pero no hace juicio, no habla ni de los piqueteros ni de los indios marginados, habla todo el tiempo de un mundo mejor". *Clarín*, 27 de junio de 2004.

Isidoro no tuvo tanta suerte. A mediados de los '70, se pensó en Santiago Bal para protagonizar un proyecto fílmico que, finalmente, no prosperó. Patoruzito vio su primer protagónico animado recién en 1988, con la única misión de enviar a dormir a los niños tras el fin del horario de protección al menor. Y en 1992, con motivo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, se filmó un corto publicitario con Patoruzú, que había sido nombrado mascota oficial del evento.

Festejando el 70° aniversario del indio, comenzaron a realizarse dos series animadas para televisión, una de *Patoruzú* y otra de *Patoruzito*. En el proyecto estuvo involucrada la Editorial Estrada, particularmente su director, Tomás Estrada. Se llegaron a armar dos aventuras: "El Templo" (Patoruzú) y "El cazador" (Patoruzito). A pesar de la altísima calidad del material finalizado, los programas no prosperaron.

En 1999, Patoruzito volvió a ser noticia. Patagonik Group había comenzado el rodaje de un largometraje que tenía al niño cacique como protagonista. La idea era estrenarlo para el 2001, con *avant premiere* en el Teatro Colón y todo. El filme contaría la leyenda de cuatro plumas que, al desaparecer, traerían la desgracia a los tehuelches. A pesar del avanzado estado del largometraje, el proyecto se abandonó sin muchas explicaciones.

Correrías de un pequeño gran cacique

"¿Es hijo de Patoruzú? ¡No es! ¿Es hermano de Patoruzú? ¡No es!". Lanzando estas preguntas a los desprevenidos lectores del *Patoruzú* semanal, la editorial de Dante Quinterno incentivó la imaginación de millones de niños, adolescentes y adultos ávidos de aventuras. Y esta promoción surtió el efecto deseado, ya que el primer número de *Patoruzito* se agotó el mismo día de su aparición, un 11 de octubre de 1945. Cada siete días, las andanzas infantiles del gran cacique tehuelche (guionadas por Mirco Repetto y dibujadas por Tulio Lovato), cobijaron las entregas de los norteamericanos *Flash Gordon*, *Rip Kirby* y *Cisco Kid*; así como los nacionales *Rinkel el ballenero* (Lovato), *A la conquista de Jastinapur* (Emilio Cortinas), *Don Pascual* (Roberto Battaglia), *El gnomo Pimentón* (Oscar Blotta), el detective porteño *Vito Nervio* (Repetto-Cortinas primero, Leandro Wadel-Alberto Breccia después) y el enorme *Langostino* (Eduardo Ferro), marcando a fuego la historia de la historieta autóctona. Este formato semanal con continuará se mantuvo hasta el N° 892, el 31 de enero de 1963, para ser reemplazado a partir de mayo por una versión mensual que sólo presentaba aventuras completas y que se sostuvo en los kioscos hasta fines de la década. Como una manera de vehiculizar comercialmente las reimpresiones de las andanzas ya publicadas en el semanario, las clásicas *Correrías de un pequeño gran cacique Patoruzito* aparecieron en el mercado el 17 de diciembre de 1957. Pronto, el éxito fue tan grande que el equipo editorial comenzó a crear aventuras especiales para estas páginas, las mismas que aún circulan bajo el cabezal *Selección de las mejores Correrías de Patoruzito*. Poco conocidas por el público, seguramente por su corta duración, fueron las *Ediciones Extra Patoruzito* (mensuario con episodios completos de cómics norteamericanos), lanzado en enero de 1958; y *Patoruzito Escolar*, remedo del *Billiken* que vio la luz el 26 de marzo de 1971. **Fernando Ariel García**

Izquierda:
Story-board
del largometraje.

Arriba:
Portadas del
Patoruzito semanal N° 1
(11 de octubre de 1945),
las *Correrías de Patoruzito* N° 58
(octubre de 1962),
el *Ediciones Extra Patoruzito* N° 6
(junio de 1958)
y el efímero
Patoruzito Escolar N° 2 (1971).

© Los Tehuelches S.A.
Cisco Kid es
© King Features Syndicate

En la estancia de Patoruzito, todos aguardan para entrar en acción

© Los Tehuelches S.A.

Textuales tehuelches

Juan Pablo Buscarini (productor ejecutivo): "Respetar la semblanza de cada personaje fue un dogma".
La Nación, 6 de julio de 2004.

El momento de la verdad

Desde el principio, la película *Patoruzito* estuvo enfocada a romper la racha de intentos fallidos o cercenados. El guión de Axel Nacher exploró los orígenes egipcios de la familia Patoruzek y el momento crucial donde Patoruzito debía mostrar (y demostrar) que estaba preparado para asumir el cacicazgo del pueblo tehuelche. Para cumplir con su destino, Patoruzito tendrá que cumplir tres misiones: Traer la piedra azul del gran volcán, encontrar el amuleto de la cueva escondida y obtener la pluma de un cóndor. Todo antes del amanecer, crucial condición para poder encontrarse con los antiguos, encargados de conducirlo a la ciudad secreta para prestar juramento. Como corresponde a todo viaje iniciático, el pequeño cacique será guiado y entrenado para su cometido por el viejo sabio Egolia y su nieta Malén. Las breves apariciones de la Chacha, Ñancul, Upita (versión infantil de Upa - hermano de Patoruzú- creado para la ocasión), el coronel Cañones, Chiquizuel y Chupamiel, completan el panorama. Es de destacar el raconto de la historia de Pamperito, fiel montura de Patoruzito, adaptación del episodio "El rey de la pradera", un detalle que refleja la documentación con la que han contado los realizadores.

La travesía de Patoruzito no será fácil, aunque siempre estará secundado por Isidorito como fiel escudero. Los dos amigos enfrentarán a los indios malvados Cachico, Tico y Moncho; y al norteamericano Mr. Ferguson, que en realidad es la reencarnación del malvado sacerdote egipcio que obligó al faraón Patoruzek I a refugiarse en la Patagonia, a fin de esconder la mitad de un amuleto con poderes infinitos.

Como es de suponer, Patoruzito logrará su cometido y llegará a la ciudad perdida, verdadera urbe egipcia escondida en el sur argentino. En esa fortaleza, luego de la batalla final, será coronado cacique de los tehuelches

Cacique polirubro

El marketing "es fundamental, la base de mi negocio, desde el momento en que se te ocurre la idea del filme", contó Carlos Mentasti, uno de los productores de *Patoruzito*, al diario *Clarín*. Y es que la explotación de una marca aceptada popularmente está en la base de toda actividad comercial.

En el terreno de la historieta, fue el propio Dante Quinterno quien mejor supo ordeñar esta inagotable vaca lechera. Desde la época de las astronómicas tiradas del *Patoruzú* semanal, el cacique protagonizó un corto animado y un programa de radio, bailó su propia ranchera, multiplicó su imagen en miles de calendarios y discos, juguetes de todo tipo, muñecos y alcancías, disfraces, prendedores y un larguísmo etcétera. Su contraparte infantil tampoco se quedó atrás, estuvo presente en las colecciones de muñequitos del mítico chocolatín Jack, en distintos motivos de rompecabezas y se higienizó con su propia línea de lociones y jabón de tocador.

Acompañando esta nueva encarnación multimillonaria, la campaña de publicidad y mercadeo estuvo al nivel de las que acostumbran hacer los grandes tanques hollywoodenses. Hubo concursos para visitar el set de animación y los estudios de Patagonik (a través de la señal de televisión por cable CableVisión); promociones en paseos de compra, con espectáculos infantiles y actividades recreativas en donde los chicos podían fotografiarse junto con los personajes de la película; un avance para ver sólo en la pantalla de tu teléfono celular Movicom; promociones especiales con los boletos de subte de la empresa Metrovías; estampillas y postales emitidos por Correo Argentino y un convenio con la yerba y mate cocido Taragüi (en la película, Patoruzito ceba mate con esa marca), entre otras.

Los rubros más tradicionales tampoco quedaron descuidados. La empresa de golosinas Arcor (argentina, pero asentada fabrilmente en Brasil) lanzó un económico chocolatín con stickers

coleccionables; la Editorial Atlantida (propietaria de Telefé, una de las productoras del filme) sacó a kioscos y librerías los cuatro títulos de la colección *Los libros de Patoruzito*, con moralizantes anécdotas destinadas al público menudo; la discográfica EMI distribuyó el disco compacto con la banda de sonido, a cargo de Los Nocheros ("La tierra y su canto", "Mágica naturaleza", "Feliz cumpleaños Patoruzito", "El destino" y "Busca tu corazón"), La Mosca Tse Tse ("Poncho Cucuchi Poncho"), León Gieco ("El hombre crece"), Mariano Chiesa (como Mr. Ferguson en "Conmigo tengan cuidado") y Florencia Otero (como Malén en "Canción de Malén").

Por último, la multinacional Panini tuvo a su cargo la confección de la colección de figuritas, compuesta por 120 comunes y un set especial de 20 stickers transparentes para pegar y despegar sobre unas láminas con fondos utilizados en la película. Un verdadero hallazgo resultó el formato apaisado escogido para el álbum, idéntico al de las clásicas revistas de historietas.

Y como estamos en la Argentina, los productos truchos aparecieron, al mismo tiempo, antes que los oficiales. Como en el caso de los pósters, rompecabezas, remeras, calcos, naipes, caretas y libros para pintar que inundaron las calles antes de que Patoruzito pudiera gritar "¡Canejo!".

Fernando Ariel García

Plancha filatélica emitida por el Correo Argentino.

© Los Tehuelches S.A.

Escrito en los medios

"La marca Patoruzito es tan poderosa que hasta disimula ciertas debilidades del film en materia de doblaje, desarrollo de la historia y en algunas de las técnicas combinadas de animación. Esa fortaleza previa opera fuertemente en el inconsciente del público adulto y logra algo insólito: son los padres, tíos y abuelos los que 'arrastran' a los chicos al cine. Otra curiosidad: el perfil folklórico del personaje hace que el impacto sea más arrasador en las provincias que en la Capital". **Pablo Sirvén,** *La Nación*, **25 de julio de 2004.**

"*Patoruzito* llega con una producción animada nunca vista en la producción argentina. Realizada en los estudios de Patagonik Animation Group, la apuesta es fuerte desde la técnica del 3D y el colorido, al abrevar en personajes y situaciones de tierra adentro, con empanadas, pastelitos y payada, que puede acercar a los niños a preguntarse qué es ese país que tan poco se ve en la pantalla grande y en la chica". **Pablo O. Scholz,** *Clarín*, **8 de julio de 2004.**

"Hablar de 'tanque animado' suena a todas luces excesivo frente a un producto tan pobre, tan subdesarrollado como *Patoruzito*. (...) Poniendo toda la carne en el asador en la escena introductoria y la de cierre, el resto del dibujo y la animación son absolutamente primarios, con unos fondos tan inmóviles como lo eran en la historieta. Pero, eso sí, en una gama de rojos, naranjas y azafranes que hacen pensar que la película no transcurre en la Patagonia sino en Marte". **Horacio Bernades,** *Página 12*, **8 de julio de 2004.**

"El primer acierto de los responsables de esta producción (y no el único) fue el rescate de ese Patoruzito que, según la tradición tehuelche, deberá convertirse en cacique de su tribu", **Adolfo C. Martínez,** *La Nación*, **8 de julio de 2004**.

"Se podría criticar lo chauvinista de la historia. Se podría, también, resaltar el hecho de que el 'malo' Cachico en un momento se pregunta 'por qué Patoruzito tiene que ser el cacique, sólo por ser descendiente de Patoruzek', una pregunta con la que cualquiera que esté a favor de la democracia y en contra de la monarquía estará de acuerdo. Se podría, incluso, trazar alguna relación entre el discurso de la película y el discurso oficial del Gobierno Nacional (patagónicamente hablando). Todo eso se podría hacer, pero lo cierto es que ya la historieta original era bastante reaccionaria y el film ya tiene bastantes problemas como para que, además, le achaquemos su oscura ideología". **Sin firma, portal de internet** *Ciudad*, **6 de julio de 2004.**

Compilado por Fernando Ariel García

En la carrera contra la crítica especializada, Patoruzito no siempre salió bien posicionado.

© Los Tehuelches S.A.

Escala de valores

A caballo del éxito de la película, Editorial Atlántida lanzó *Los libros de Patoruzito*, serie de relatos infantiles dedicados al pequeño gran cacique. Para la *Colección Valores*, destinada a moralizar entreteniendo, Silvia Finder Gam escribió las, hasta el momento, cuatro únicas historias publicadas. Del apartado gráfico, continuación estilística del filme, no se ha dado a conocer el nombre de los autores. La descripción de cada aventura corresponde a la difundida en las gacetillas de prensa.

Una gran nevada: "Patoruzito decide recorrer su territorio y conocer la tierra de sus antepasados. En esta aventura lo acompaña Pamperito. Pero una gran nevada los sorprende y deben rescatar unas ovejas que se han perdido durante la tormenta. En este libro Patoruzito demuestra que la entereza de espíritu, la colaboración y la valentía son valores importantes para la vida".

Lo primero... es lo primero: "Un disparo interrumpe la tranquilidad de la estancia. Patoruzito descubre a un pequeño ciervo herido (cuya caza está prohibida) y lo lleva a la reserva para que lo curen. En esta aventura, el pequeño cacique nos enseñará que lo más importante es ser solidarios y bondadosos".

Un cumpleaños feliz: "La Chacha está preparando un cumpleaños sorpresa para Patoruzito y, en un descuido, pierde el dinero de las compras! ¿Qué pudo haber pasado? El joven cacique descubre la verdad de este asunto y toma una sabia decisión. Para pensar acerca de la honradez y las buenas acciones en la vida".

¡Sin trampas!: "Todo está preparado para un encuentro amistoso de fútbol. El equipo de Patoruzito estrena camiseta nueva y el de Isidorito acaba de ascender a primera B. Pero cuando Isidorito se da cuenta de que su equipo está por perder, trama algo que enojará mucho al pequeño cacique. En este libro los lectores podrán reflexionar acerca de la importancia de ser justos y transparentes en nuestras acciones".

Fernando Ariel García

En cuanto a la historia en general, creo que es buena y satisface las expectativas, sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de un producto dirigido no sólo a los chicos, sino también a aquellos viejos lectores de la historieta. Y a pesar de lo telúrico de los personajes, logra generar un producto con amplias posibilidades de exportación: De hecho, el filme ya fue vendido a Rusia, Francia y España. La producción digital, supervisada por Cristian Morales, es impecable, a pesar de que muchos la han criticado por no parecerse a las de la norteamericana Pixar (¿y?).

Patoruzito difunde sus valores a los chicos de toda la Argentina.

© Los Tehuelches S.A.

Tanto Patoruzito como Isidorito están listos para embarcarse en nuevas aventuras.

© Los Tehuelches S.A.

Desde mi punto de vista, lo único flojo es cierta falta de *timing* narrativo, ya que la película arranca con una serie de clips musicales en donde se explotan algunos estereotipos folklóricos, para luego pasar a la acción física sin explorar o ahondar más en las características de los protagonistas, en las pruebas o en los otros personajes clásicos de la serie, bastante desaprovechados por la trama.

Producida por Patagonik, Telefé y Red Lojo (con distribución de Disney-Buena Vista), *Patoruzito* cuenta con dirección de José Luis Massa, animación a cargo de Franco Bittolo y Alberto Grisolía, y una banda musical que incluye a Los Nocheros, León Gieco y el grupo La Mosca, entre otros.

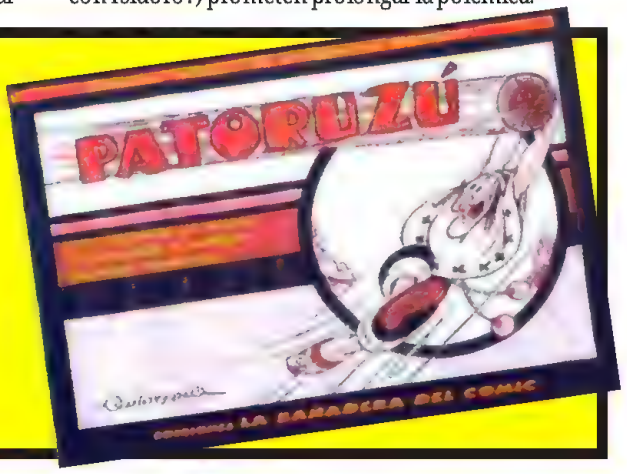
El tema de las voces planteó un serio problema de producción, ya que en el país no existen actores de doblaje. Originalmente, se había pensado en utilizar actores famosos, al estilo de las películas norteamericanas, pero la idea fue desechada por los dificultades que mostraban las luminarias para seguir los gestos de los dibujos. Al final, se optó por grabar primero los diálogos y trabajar luego en la animación, dibujando a mano y cuadro por cuadro cada movimiento.

Las voces principales corrieron a cargo de Lucía Perichault (Patoruzito), Lionel Campoy (Isidorito), Noemí Morelli (La Chacha) y Claudio Martínez (Ñancul).

Más allá de todas las críticas desfavorables que recibió el filme, los casi 2 millones de espectadores que acudieron a las salas parecen aceptar sin reparos la calidad del producto terminado.

La inevitable secuela (¿y una comedia musical con Isidoro?) prometen prolongar la polémica.

Si te quedaste con ganas de conocer TODA la vida de Patoruzú, apurate a conseguir una copia de la Vera Historia no Oficial del Grande y Famoso Cacique Tehuelche
Todavía quedan algunos ejemplares.
Pedilo en tu comiquería amiga o por mail a:
info@labanacomic.com.ar



Ni una sola viñeta nueva

Está en camino de romper todos los récords de audiencia de la cinematografía argentina. Ganó nueva visibilidad en los alicaídos kioscos de revistas porteños. Se adueñó de las mejores góndolas en supermercados y jugueterías. Y aún así, a pesar de estar revolucionando el mercado local, este pequeño gran cacique patagónico nacido en las páginas de una revista de historietas, no logró obtener ni una sola viñeta nueva. Nada.

Es cierto que, así como está, no le va mal. Al contrario. Según palabras de Walter Quinterno, director de la Editorial Universo (responsables por la circulación de las *Correrías de Patoruzito*, las *Andanzas de Patoruzú* y las *Locuras de Isidoro*), "actualmente andamos por los 65 mil ejemplares (de venta) y las historias se repiten cada siete, ocho años, teniendo en cuenta que las generaciones van cambiando". 65 mil ejemplares es, en la Argentina actual, una cifra muy elevada, deseada por cualquier editor de cómics y por más de una publicación de interés general y alcance nacional. Y si en el universo de consumidores de historietas, aquellos que compran y/ o leen regularmente las revistas de la familia Patoruzú pueden contarse con los dedos de las manos, ¿en dónde reside, entonces, el secreto de su éxito

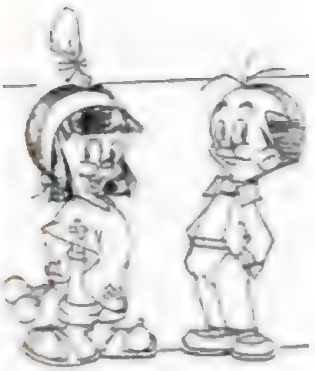
Al igual que con el filme animado, la mayor base de sustentación se encuentra en las localidades del interior del país. Y allí, sus lectores tradicionales son aquellos que no suelen leer historietas regularmente. El fuerte de Patoruzito, Patoruzú e Isidoro no está en historietómanos, sino en trabajadores (ocupados y desocupados) y niños que buscan (y encuentran) un momento de esparcimiento y entretenimiento. No compran todos los números, no siguen las colecciones, no les preocupa la calidad del papel ni que la historieta se venga reimprimiendo cíclicamente, no le preocupan los dilemas éticos ni ideológicos que puedan disparar las características de los personajes, no les interesa si la narración es anticuada o si la puesta en página es tradicional. La revista cabe en un bolsillo, se la puede enrollar en una mano, cuesta dos pesos (es económica) y te permite media hora de evasión a los problemas cotidianos. Y en algunos casos, despierta sonrisas y tímidas carcajadas.

Como *Condorito* en Chile y *La Familia Burrón* en México, el universo Patoruzú es un fenómeno que debería mirarse desde las ciencias sociales más que desde el periodismo especializado. Porque alrededor suyo ha logrado aglutinar una serie de factores que contienen y ampliamente superan al cómic como lenguaje y medio de comunicación, atrayendo hacia sí el interés de la ciudadanía en general, sin distinción de estratos sociales. Desde su estatura icónica supieron dialogar con los poderes de turno, levantar polémicas, despertar pasiones y movilizar a millones de personas, ayudando a definir el concepto de "ser nacional".

¿Quién no ha leído, alguna vez, un Patoruzito? ¿Cuántos de los que hoy no lo leen, estarían dispuestos a regresar a sus pagos, si la oferta les resultara atractiva? En las *Correrías de Patoruzito* de julio de 2004, mes de estreno del largometraje animado, se publicó la aventura "Dos duros ablandados" (aparecida originalmente en noviembre de 1976), un relato tranquilo en el cual unos espías querían robar el robot creado por el Profesor Archibaldo. Por supuesto, el encargado de impartir la justicia final fue Patoruzito, que se las arregló para enseñarle un par de lecciones morales a Isidorito en el cumplimiento de la aventura. Lo mismo de siempre.

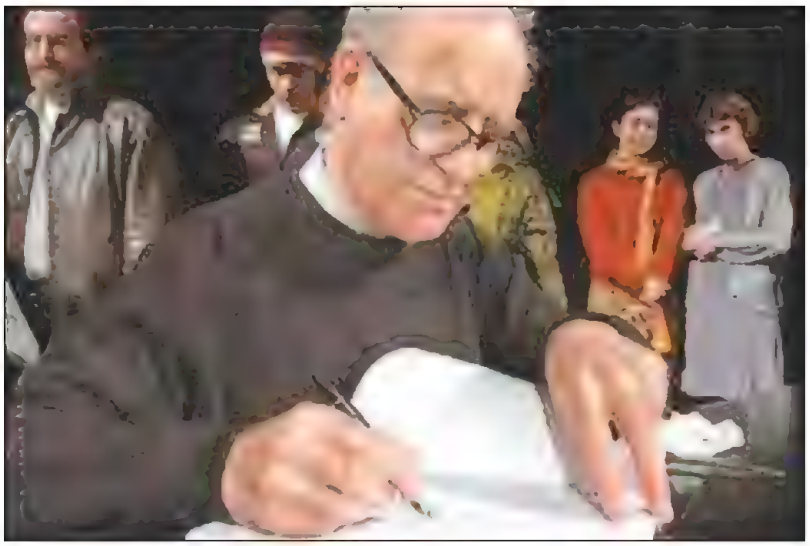
Por eso, ante la avalancha de productos que asolarán el mercado en los próximos meses, no estaría nada mal que la Editorial Universo se planteara la posibilidad (al menos) de reconstituir el espacio historietístico de uno de los tres personajes más importantes del noveno arte argentino. No sólo sería un buen negocio, también significaría un justo reconocimiento al legado creativo de Dante Quinterno. Y para sus viejos y nuevos lectores, una satisfacción mucho tiempo postergada.

Fernando Ariel García



Bocetos de Patoruzito e Isidorito.

© Los Tehuelches S.A.



MUNDO QUINO

El gran humorista argentino cumplió 50 años de profesión y lo festejó con todo: Nuevo libro, itinerante megaexposición retrospectiva y animada charla con el escritor y periodista Eduardo De la Puente, que ofició de moderador ante el fervoroso público que colmó la sala del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

Fernando Ariel García

logró colarse y grabar todo, para después editarlo como si fuera un laaaaaaaaaaaaaargo monólogo de Quino. ¿Qué loco, no?

¿Cuál es mi horizonte? A lo mejor, no lo pienso. Por ahora es seguir trabajando, ya que nunca hice otra cosa en mi vida y otra cosa no sé hacer. Ni siquiera me planteo el dejar de dibujar. Lo que sí me pregunto es qué me pasaría al ver la revista del domingo de *Clarín* y no encontrar mi página. ¿Cómo me voy a sentir? Todavía no encontré la respuesta. Pero creo que es algo que nos pasa a todos los dibujantes. Yo he estado de viaje con el "Negro" Fontanarrosa o Caloi; y los dos están siempre desesperados por comprar el diario para ver sus dibujos... y ya saben lo que va a salir publicado. Esto va más allá de una cuestión económica. No tiene explicación, es como esos tipos que se ponen a escalar la pared más escarpada de una montaña, con dificultades espantosas, cuando del otro lado se sube más fácil.

Mis referentes en el humor gráfico son aquellos que me influyeron desde chico: Divito, Oski, Lino Palacio, Saúl Steimberg. Dos dibujantes franceses que me impresionaron mucho, (Jean Maurice) Bosc y Chaval (seudónimo de Yvan Le Louarn), cultores de un humor mudo muy similar al que yo hacía cuando empecé a publicar en Buenos Aires; y mucha otra gente. De los autores argentinos actuales me sigue interesando muchísimo Miguelito Rep.

Generalmente, la temática que yo toco son los eternos problemas del ser humano. Me ocupo de cosas más bien espirituales, por eso no hago caricatura política. Primero, porque no sé hacerla, para eso está el "Menchi" (Hermenegildo) Sábat. Y luego porque me inspiro en los diarios, en la gente, en las canciones. Lo que pasa es que este tipo de humor está desapareciendo. Salvo un dibujante francés que se llama Sempé, que me parece el mejor del rubro desde hace años, ¿quién queda manejando estos códigos del humor?. El "Negro" Caloi, yo, un poquito el Crist, que de vez en cuando hace cosas parecidas. Veo que en la Aregntina, desde que volvió la democracia y se empezó con la sátira política, se dejaron de lado otras vertientes del humor. Y esto ha pasado también en varios países del mundo. En Italia, por ejemplo, los diarios se la toman con Berlusconi, con los ministros de turno o con quién sea.

Arriba:
El figureti de lentes, barba y campera de cuero no es otro que nuestro director, desesperado por una firma de Quino. Lo escrachó *La Nación*, que publicó esta fotografía el 23 de julio de 2004.

La imagen es © de La Nación.

Abajo:
Con 40 recién cumplidos, Mafalda también se sumó a la fiesta.

© Quino.

Hay algunos temas que no toco porque los considero muy dramáticos, como los desaparecidos y la tortura. Los presos tampoco; y eso que han sido todo un clásico del humor, como los náufragos, ya que ambos tienen una situación ideal de soledad que se presta para mucho. Tal vez algo tenga que ver el hecho de haberme criado como dibujante en un medio marcado por la censura, ya que desde que llegué a Buenos Aires con mi carpetita debajo del brazo, en 1954, las redacciones me dijeron "mirá pibe, militares no, religión no, divorcio no, sexo no". Y entonces cargo una serie de autolimitaciones de las que me estoy desprendiendo recién ahora. Me he sorprendido a mí mismo viendo que en el último libro hay como cinco páginas acerca de la ambigüedad sexual, porque no tenía idea de que hubiera hecho tantas en esta última época. Es que siempre, aún sin darse cuenta, uno absorbe temas que andan dando vueltas por ahí.

Cada vez que un dibujante se mete con la religión tiene que tener mucho cuidado, igual que con la droga. Lo de la droga yo no lo sabía hasta que lo empecé a hacer y me llegaron cartas. Había dibujado a una señora que le está mostrando una casona a sus sobrinos pequeños. Hasta que llegan a una habitación y la mujer les dice que allí era donde estaba la abuela siempre con sus agujas. Y sin que los personajes lo vean, está el fantasma de la abuela drogándose. Por esa página me escribió un médico de la provincia de Buenos Aires (que, evidentemente, trabajaba con drogadictos), diciéndome que la cara de fruición con que yo había hecho a esta señora era una incitación a la droga; y que además había dibujado mal la goma esa alrededor del brazo.

A veces devuelvo los mensajes y otras, cuando la cosa es muy loca, no. Al médico este de la droga no le contesté nada. Tampoco a un señor que me escribió por una página en la cual un tipito llegaba al cielo y pedía para ver a Dios. "¿Cuál?", le decía el ángel que lo recibía en la puerta. "¿Cómo cuál? El único y verdadero". Y entonces el ángel se daba vuelta y le preguntaba a alguien que estaba adentro: "Che, ¿para fanáticos hay alguien de guardia?". Una vez, durante una charla, alguien del público quería saber si yo leía

Arriba:
La muerte
es un tema muy serio
para tomarlo
sin precauciones.

Abajo:
Portada
de la edición francesa de
¡Qué presente impresentable!.

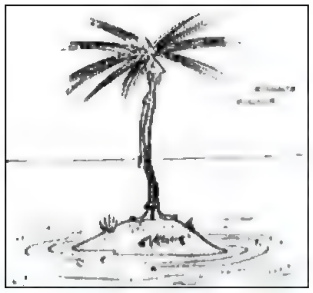
© Quino.

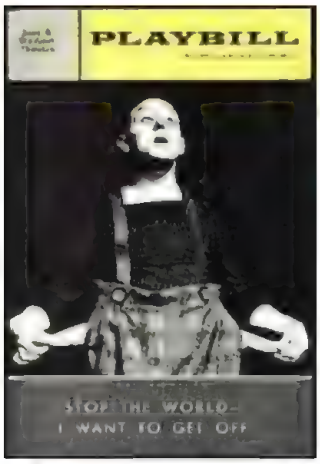
mucho el Antiguo Testamento. Le dije que sí, que leía La Biblia pero sin ningún sentido religioso, porque yo no soy religioso. Entonces una señora se levantó y se fue.

El tema de la religión cuesta, ¿no? Cuando uno ve que se mata tanta gente en nombre de la religión, da mucha bronca. A mí me interesa trabajar esa necesidad que han tenido todas las culturas de inventarse dioses. Con respecto al Dios único y verdadero del catolicismo, un teólogo italiano dijo que la Iglesia había tenido la gran idea de inventarse a los santos, para apartarse un poco de la idea de unicidad de Dios. Porque, la verdad, son mucho más simpáticos los dioses de otras culturas, que metían la pata y se la pasaban peleando. Los romanos o (el germano) Wotan, que andaban siempre teniendo hijos y líos. E intereses económicos. Hace poco vi *El oro del Rhin* (primera parte de la tetralogía *El anillo de los Nibelungos*, de Richard Wagner) y ahí está todo lo que pasa hoy con el petróleo de Irak.

Y con la muerte también tengo cuidado. A ver si dibujo un velorio justo la semana que a cualquier lector se le acaba de morir alguien. Yo me planteo todos estos condicionamientos porque la gente está mucho más atenta de lo que uno cree; y no te dejan meter la pata.

El 10 de noviembre, Glénat publicó en Francia *Un présent imprésentable*, primera edición europea del reciente libro de Quino.





Arriba:
Uno de los primeros trabajos de Quino publicado profesionalmente.

Centro:
Uno de los famosos pósters impresos en la década del '70.

© Quino.

Abajo:
Portada del *Playbill* dedicada al esteno británico de la comedia musical de Bricusse y Newley.

© de su respectivo propietario.

Toda una vida

Quino 50 años es el sencillo nombre de la muestra itinerante curada por Julieta Colombo (sobrina del papá de Mafalda), organizada por la Fundación Andreani y auspiciada por *Clarín*, que seguirá recorriendo el país durante el 2005. Después de presentarse en las ciudades de Buenos Aires (Palais de Glace, del 28 de julio al 29 de agosto de 2004), Córdoba (Museo Caraffa, del 2 de octubre al 14 de noviembre de 2004), Mar del Plata (Teatro Auditorium, del 18 de diciembre de 2004 al 6 de febrero de 2005) y Rosario (Centro Cultural Parque de España, del 25 de febrero al 3 de abril de 2005), visitará Mendoza, Tucumán, Salta y Bariloche en fechas a confirmar.

Además de una gran cantidad de originales de *Mafalda* (incluidos los coloridos bocetos de portada para *Siete Días Ilustrados*) y las páginas de humor semanal, estarán exhibidas antiguas piezas publicitarias de Quino, prácticamente desconocidas por el público masivo. También rotarán en proyección continua los cortos animados por el historietista y cineasta cubano Juan Padrón: *Mafalda* y los *Quinoscopios*, verdaderas joyas del humor sin palabras. Merchandising y ediciones (legales y piratas) de todo el mundo completan la oferta.

La muestra viene acompañada de un notable catálogo realizado por Judith Gociol, excelente muestrario gráfico de la vida profesional de Quino, engalanado por homenajes de Norberto Firpo, Oscar Grillo, Juan Sasturain, Aída Bortnik, Luis Felipe Noé, José Pablo Feinman, Garaycochea, Caloi, Andrew Graham-Yool, Rogelio García Lupo, Liniers, Fontanarrosa, Sábat, Sara Facio, Maitena, Renata Schussheim, Rep, Crist, Eoberto "Tito" Cossa y Tomás Eloy Martínez entre otras figuras del quehacer cultural.

El factor Mafalda

Cuando veo a alguien con gestos o actitudes de Mafalda, siento que supe transmitir la existencia de gente así, pero nada más. Creo que hay muchos felipes, manolitos, susanitas y miguelitos. Y tal vez, en ese sentido, Mafalda sea la más fabricable, la menos espontánea, porque me propuse hacerla así. Los otros personajes, en cambio, fueron surgiendo más naturalmente.

Hay gente que cree que la frase "Paren el mundo que me quiero bajar" pertenece a Mafalda, pero en realidad es el título de una comedia musical inglesa (*Stop the world - I want to get off*, 1961, de Leslie Bricusse y Anthony Newley). Quienes piensan eso no entendieron a Mafalda: Ella no quiere bajarse del mundo. Al contrario, quiere que el mundo cambie. Igual no sé por qué me la atribuyen, es lo mismo que con la "última" tira de Mafalda en la cual muere aplastada por un camión, de sopa o de Policía según las versiones. Eso es algo que dibujaron los mexicanos y se ha difundido por ahí.

No comparto que se utilicen los personajes para fines que no les corresponden. En la época en que estaban de moda los pósters, utilizando un cuadrito de *Mafalda* sacamos uno en el que Mafalda señala el bastón de un policía y dice: "Ven, este es el palito de aboyar ideologías". Y a los pocos días apareció todo el centro de la ciudad de Buenos Aires empapelado con un afiche muy similar, en donde Manolito decía: "Ves, Mafalda, gracias a este palito podemos ir tranquilos a la escuela". Evidentemente, era una amenaza velada de los servicios, lo cual me cayó bastante mal. Pero como me estaba por operar de las arterias, no me importó tanto.

Yo empecé en una época gloriosa de la historieta argentina, con *Patoruzú* y *Rico Tipo*. En mi casa se compraban revistas de humor y yo conocí a toda esa gente desde chiquito. Como era el menor de tres hermanos, que me llevaban trece y siete años y no jugaban conmigo, jugaba solo. Vivía con un tío que era dibujante y ahí se me pegó la cosa. El hacía avisos de cine que aparecían en (el diario) *Los Andes* de Mendoza. Y para mí era muy normal que un tipo dibujara una cosa y luego apareciera publicada en un periódico. Este 2004 cumplo 50 años publicando dibujos. Y Mafalda fueron sólo diez de esos cincuenta. No creo que mi temática cambie tanto de las páginas de humor a las tiras de *Mafalda*.

¡Qué presente impresentable!

Autor: Quino

Ediciones De la Flor

136 páginas en blanco y negro

ISBN: 950-515-763-0

El mundo está loco, loco, loco.

Desde hace varios años, la página semanal de humor de Quino para la revista *Viva* del diario *Clarín* viene siendo una de las privilegiadas ventanas por donde asomarse a ver el mundo. Porque mantiene un envidiable sentido de inmediatez con los acontecimientos; y porque es uno de los pocos lugares en donde el lector puede encontrar el esclarecedor trigo sin ningún rastro de la molesta paja. A esta altura, hablar sólo de chistes es reducir a su mínima expresión un lúcido espacio de pensamiento y reflexión crítica, que el autor mantiene con sólida coherencia y una declarada militancia a favor de una vida mejor. Y más digna.

A esta nueva compilación, Quino trajo su clásica galería de obsesiones centradas en las conflictivas conductas humanas, siempre en pugna entre la búsqueda de la felicidad y su capacidad autodestructiva. Hay algunos temas puntuales y recurrentes, autocumplidas profecías de los tiempos que llegaron y se establecieron en nuestras prácticas íntimas, de manera abusiva y sin pedir permiso. En este rubro se anotan los alimentos transgénicos y la ingeniería genética, ejemplos del avance sin controles de las modernas tecnologías sobre todos los ordenes cotidianos de la vida. Instalando el debate sobre las responsabilidades del Estado y el Mercado en la construcción de esta realidad, Quino echa una mirada tierna y descarnada sobre la virulencia del modelo capitalista y las irresueltas crisis que su aplicación desataron sobre los ciudadanos más vulnerables de este maremágnum globalizado de guerras preventivas y pobreza administrada intencionalmente.

Como siempre, Quino trabaja a partir de una reducción al absurdo de los conceptos en estado abstracto más que sobre los hechos concretos derivados de su implementación práctica, universalizando así el sinsentido que nos rodea. Frente a ello, eleva dos potencialidades básicas como símbolo de resistencia: La fuerza primaria de la naturaleza y el valor del conocimiento como herramienta de cambio. **Fernando Ariel García**

Izquierda:
La condición humana en una página del 2003.

Arriba:
Portada de su libro nº 30.

© Quino.

Yo hago crítica de las costumbres sociales, con los ricos, los poderosos y los no tanto. Me refiero a situaciones cotidianas en que nos vemos inmersos tantas veces, que son siempre políticas. Un trámite en una oficina pública, por ejemplo. Una visita al médico o una salida al restaurante. Generalmente, donde haya una persona que ejerza sobre otra algún tipo de poder. En el restaurante uno come lo que le dicen que hay, que no siempre es lo que pidió. O al leer el prospecto de un remedio y encontrar una frase tipo "se han producido algunas muertes por su ingesta".

¿Qué es el Humor?

A veces, la gente me dice que soy un filósofo. Y eso no es así. Yo soy un humorista gráfico, como aclara Miguel Rep. Y los humoristas gráficos hacemos humor. No somos ni filósofos ni poetas, aunque algo parecido esté dentro de nuestro trabajo. Una vez, con Garaycochea y Caloi, fuimos a Tucumán, donde pasamos una situación muy molesta porque en un pueblo nos presentaron como filósofos del humor. Y se creó una situación casi violenta, porque la gente esperaba que nos pusiéramos a contar cuentos. Y nada que ver, uno puede estar de buen o mal humor, pero el humor es otra cosa. Si uno puede hacer sonreír o reír a carcajadas sería lo ideal, claro. Pero no siempre sale lo que uno quiere. Para mí, lo mejor sería lograr el humor sin apoyo del texto, pero hay casos en que si no le pongo algunas palabras, no se entiende nada de lo que quise hacer.

Primero pienso la idea y trato de dibujar un bocetito. En casa guardo una carpeta con ideas que están terminadas y no me convencen; y algunas otras que están a medio camino. Cerca de la fecha de entrega, si no se me ocurre nada nuevo, agarro los dibujos y empiezo a darles vuelta hasta encontrar algo bueno. También trabajo de noche y a veces, cuando estoy por dormir, para no prender la luz y despertar a Alicia (Liria Colombo, su esposa), escribo a oscuras en un blokcito que siempre guardo en la mesa de luz. Y al otro día entiendo todo lo que anoté.

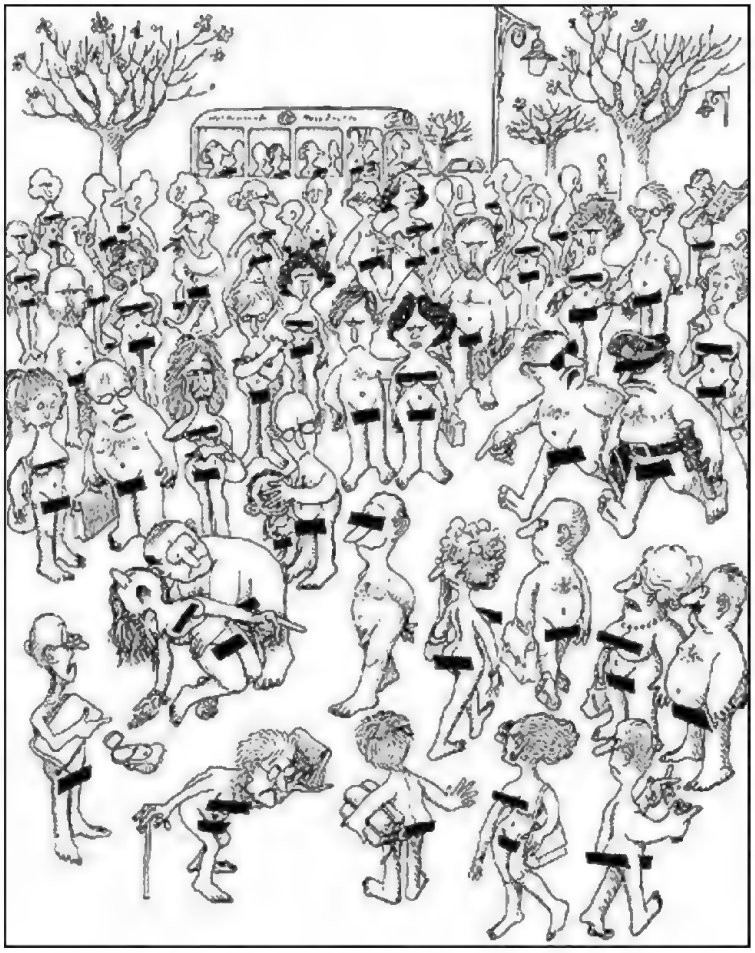
Humor escrito, sin dibujos, hice una vez. Era una especie de biografía, pero relacionada con el racismo. Conté un poco de mi propia infancia, con los versos que decía mi mamá, que eran terribles. Mi madre era andaluza; y entre andaluces y catalanes tienen una cierta *cosa*. Y el versito que entonaba era: "Un negro se lamentaba a la orilla de la mar. Quien fuera blanco, lloraba, aunque fuese catalán".

Arriba:
En el 2001, Mafalda manifestó junto a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

Derecha:
El mundo ya no parece ser un lugar salubre para nadie

.

© Quino.



No uso el humor para escaparle a la depresión. En el nuevo libro hay una página con un náufrago hasta el que han llegado unas tropas americanas. "¿Tiene armas?", le preguntan. "Yo no tengo armas de ningún tipo, pero ya que vinieron hasta acá, ¿por qué no me llevan de vuelta a la civilización, si es que todavía existe?. Y entonces el soldado norteamericano le dice: "Sí que existe, la civilización somos nosotros". "Ah, no, entonces déjeme acá". Esto surge de la desesperación que produce leer las noticias de las barbaridades que está haciendo (George W.) Bush en Irak. Después, uno lo cuenta y se ríe, como cuando ve (la película de Michael Moore) *Fahrenheit 9/11*. La gente se ríe de muchas cosas que, en realidad, son para llorar, como las escenas de las caras que pone Bush cuando le vienen a decir lo del ataque a las Torres (Gemelas), mientras está visitando un colegio. Durante no sé cuántos minutos el tipo no dice absolutamente nada, sigue mirando un libro para niños, poniendo unas caritas como diciendo ¿qué hacemos?. Es terrible.

De todas maneras, no sé si la risa es lo más sano que tiene el hombre. A mí me gusta muchísimo ver gente haciendo música, tocando instrumentos. Me parece que eso transforma a la gente y hace que todo el mundo parezca bueno. Claro que por cada Mozart o Picasso hay una cantidad de asesinos dando vueltas por ahí. Pero ya no me planteo más qué es el humor. Me pongo a dibujar mi página y listo. Yo siempre digo que un marinero no se está preguntando todos los días qué es el agua.

Ciudadano del mundo

No es que viva en Italia. Durante un periodo en que desaparecían periodistas (muchos estaban en mi agenda) y alguien vino y rompió la puerta de casa a patadas y qué se yo, me fui de la Argentina. Elegí Italia porque la agencia que vendía mis cosas en Europa estaba en Milán; y para mí era muy cómodo porque ellos tenían todo mi material y mandaban las páginas para los diarios de América Latina.

Italia es un país que me gusta muchísimo, algo que no sabía cuando llegué, porque me fui incorporando lentamente a sus paisajes, a sus gentes y a su cocina. Pero no es que viva en Italia. Me la paso entre Buenos Aires, Milán, un poco de Madrid y París.

Pero vivir, vivir, al final no vivo en ningún lado.

Censura (izquierda) y religión (derecha), dos de los temas sensibles en el mundo Quino.

© Quino.

La voz de varias generaciones

A pesar de haber aparecido tímidamente en 1963, el mundo festejó los cuarenta años de Mafalda este 2004, tomando como parámetro "oficial" el debut de la tira de Quino en el semanario político Primera Plana.
Hurgando entre los reconocimientos internacionales, Fernando Ariel García compiló estas opiniones vertidas en la prensa de América Latina y Europa.

Vladdo (caricaturista, en el diario *El Tiempo*, de Colombia): "(una Mafalda de cuarenta años sería como) la mayoría de mis amigas ex izquierdistas derrotadas por el capitalismo salvaje, sin poder hacer mucho contra un sistema que nos oprime sin compasión; feliz de que hubiera ganado Kirchner, pero decepcionada de lo que ha hecho. Tal vez estaría trabajando en alguna ONG o dando clases en la Universidad de Buenos Aires; despotricando con toda razón contra la pseudoguerra de Irak; yendo a conciertos de los cantantes ex contestatarios que están desempolvando las disqueras; luchando para tratar de entender cómo funcionan las nuevas tecnologías y enfureciéndose cada vez que se le atasca 'la compu'".

André Dahmer (ilustrador, al diario *O Dia* de Brasil): "Quino es un hombre que hizo escuela, creo un lenguaje lúdico y poético, algo novedoso para la época. Se volvió referencia".

Ana Sá López (periodista, en la revista *Publico* de Portugal): "Mafalda tiene perplejidad, pesimismo, angustia e ironía relativa al mundo, pero ningún compromiso político partidario, ni siquiera en estado embrionario. Se manifiesta vehementemente contra las injusticias y las desigualdades sociales, pero no es comunista y la ironía relativa a los comunismos aparece frecuentemente en las tiras".

Arriba:
En el día de su cumpleaños, Mafalda se leyó todos los diarios.

© Quino.

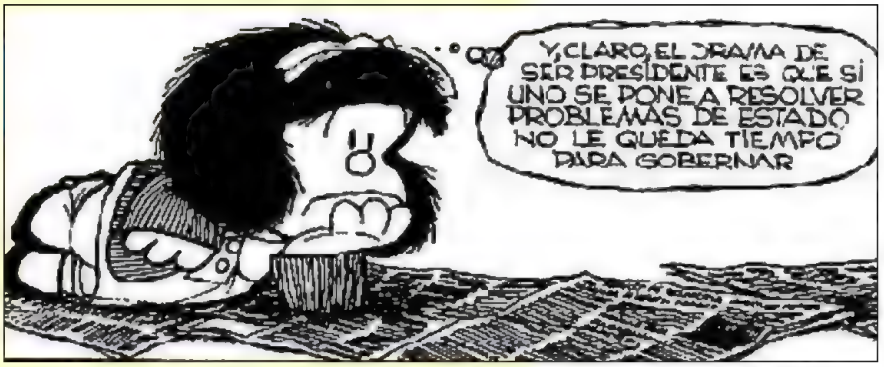
Derecha:
El padre de la criatura y una foto hiperrealista que se le parece bastante, en una imagen tomada de la página web de *El Correo de la Unesco*.

© Mónica Nogueiras.

José María López, "Pepón" (ilustrador y diseñador gráfico, pionero de la caricatura colombiana, en el diario *El Tiempo*): "Creo que si vamos a pintar, crear, dibujar como protagonista a un niño en la época actual, realmente no tendría mucho que ver con Mafalda. Sería un niño desconectado de los problemas que trata Mafalda, la paz Mundial y de todas estas cosas, sería un niño o una niña conectada a los juegos electrónicos, a Internet y muy interesada en la farándula y en los personajes de la TV. Por eso Mafalda dejó de pensar hace como 20 años porque yo creo que se asustó, se asustó de lo que veía venir".

Doris Miranda (periodista, en el diario *Folha da Bahia*, de Brasil): "A pesar de sus temas fuertes, las tiritas de Mafalda cargan la levedad y la ingenuidad típicas del universo infantil. Además, el trazo redondo y siempre simpático de Quino ayuda a aliviar cualquier tensión o constipación al leer una frase políticamente incorrecta, pero de fuerte interés social. Quino llevó siempre tan en serio ese papel que, en 1977, Unicef le pidió que ilustrase la Declaración de los Derechos del Niño. 'El humor es la única arma que sé manejar. No me pregunto si sirve para algo o no. Busco reflejar en mis libros la relación entre el poder y las personas comunes. Encuentro, por ejemplo, que todos los chicos tienen la obligación de comenzar a ser ecologistas y humanistas desde muy temprano. De lo contrario, ocurriría un suicidio planetario', opina el dibujante".

Aristide Pumariega (caricaturista cubano, en el diario *El Tiempo*, de Colombia): "Pienso que (*Mafalda*) es la expresión más alta de la caridad, de la vinculación (de) las masas con un pueblo, con la prensa. Me parece que Mafalda ha sido aguda. Quino logró sacar la cara por Latinoamérica, (tal como) en Norteamérica lo había hecho toda una serie de 'comics'".

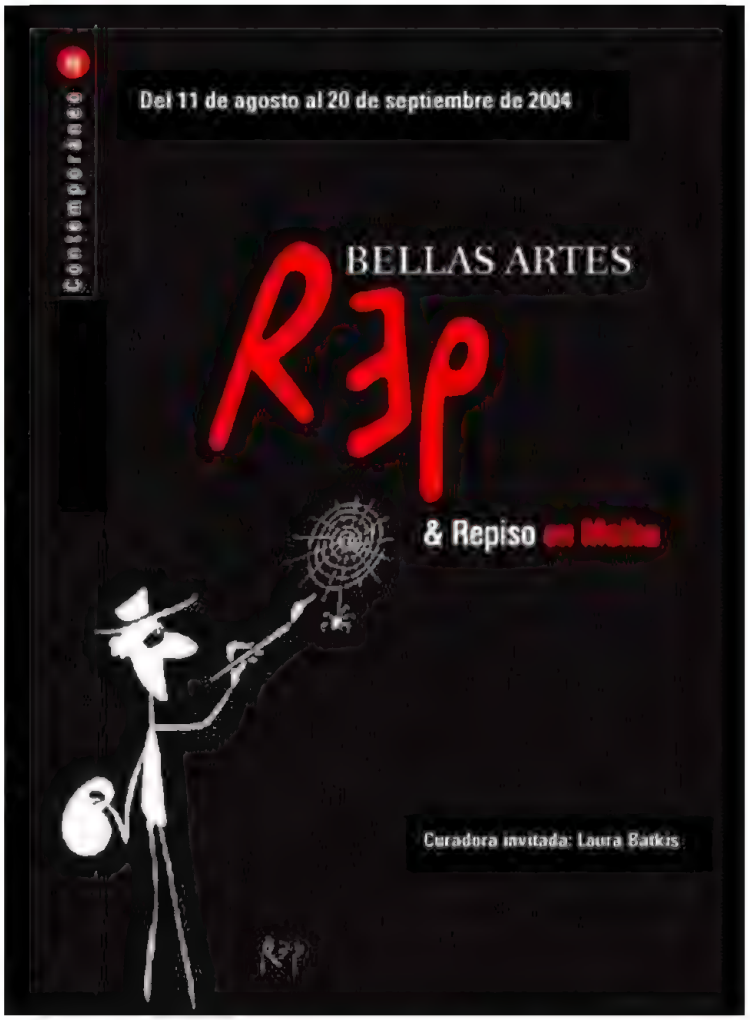


Alejandro Herrero (periodista, en el diario *El Mercurio*, de Chile): "Los tranquilos pasillos de la ONU hoy están revolucionados. Su traductora más conocida está de cumpleaños, pero es imposible convencerla: no quiere celebrar. Mafalda alega que la situación no está para "pavadas", que hay cosas más importantes de que preocuparse. Sus 40 años, para ella, no son algo importante porque su querido y viejo planeta tierra aún debe soportar a los "zanahorias" que se pelean en Irak, y en su país la "guita" no alcanza para nada. La niña tiene su carácter y cuando algo se le mete en la cabeza, los frascos de "nervocalm" escasean en las farmacias. Así ha sido desde que Quino comenzó a contar sus historias en *Primera Plana*. Además, cualquier posibilidad de festejar se acabó con la noticia sobre la posibilidad de que el asesino de John Lennon salga en libertad. 'A ése deberían condenarlo a comer sopa toda su vida', exclamó cuando leyó la noticia".

Eduardo Arias (periodista, editor de Cultura de la revista *Semana*, de Colombia): "A la Mafalda cuarentona de hoy me la imagino muy preocupada por el tema ambiental, la intolerancia, el cada vez mayor abismo entre ricos y pobres en su país y el mundo, también la veo muy aterrada con el gobierno de Bush. La pobre no ha podido superar a los Beatles y se ha perdido de The Clash y Nirvana y si acaso le entusiasman un par de canciones beatlescas de los primeros discos de Fito Páez. Eso sí, como en tiempos de Videla tuvo que exiliarse supongo que en México, ya habría aprendido a disfrutar de una buena sopa de tomate".

Mafalda,
tan actual hoy como
hace cuarenta años.

© Quino.



PINACOTECA DE LOS GENIOS

Con nuevo libro bajo el brazo y dos exposiciones desarrolladas casi sin solución de continuidad, Rep (alter ego de Miguel Repiso) pasó un movido segundo semestre de 2004. Intentando seguirle los pasos, Fernando Ariel García visitó "Bellas Artes", Rep & Repiso y el casi impronunciable Aquesem Miaraumiaraumiau, en el Malba y el Centro Cultural Recoleta, respectivamente.

"Todo este asunto del arte y del amor viene porque creo que hay un componente amoroso en el acto de mirar que hace que el que observa una obra califique ese momento como una experiencia estética o algo así. La experiencia frente a una obra excede ampliamente la teoría, como en el amor. No hay recetas para el amor. No hay recetas para el orgasmo perfecto, ni tampoco para acabar emocionados frente a una rueda de bicicleta de Duchamp o un cuadro de Matisse. Cuando conocí la serie *Bellas Artes* de Rep, sucedió. Arte, pensé, y supe que en algún momento yo iba a exhibir esa serie".

Dicho y hecho. Laura Batkis, curadora invitada del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), montó la muestra *"Bellas Artes", Rep & Repiso*, entre el 11 de agosto y el 20 de septiembre de 2004, con más de ochenta originales del homónimo libro publicado por Editorial Sudamericana (ver página 91) y dos deslumbrantes instalaciones, una de ella confeccionada directamente sobre el piso y las paredes del museo. "Una introspección en la que cabe de todo -confió Rep a *Página 12*-, una telaraña hecha con palabras. Telaraña mental, red que uno se arma como estrategia, para no caer al vacío".

Arriba:
El autor,
presa de su propia
tela de pensamientos.

Centro:
Rep estuvo
en el duelo del siglo,
pero no nos cuenta el resultado.

Derecha:
Afiche de la
muestra en el Malba.

© Rep.

El otro museo

"El primer lápiz de la prehistoria. La cueva 'en blanco'. El primer vernissage y el primer marchand. Leonardo y Rafael. Brueghel y El Bosco. La oreja de Van Gogh y la isla de Gauguin. La altura de Toulouse Lautrec. El índice de Modigliani. El duelo entre Picasso y Matisse. La casa de Escher. La ola de Hokusai. Los solos de Hopper. El test de Pollock y el abrelatas de Warhol. La epidemia Lichtenstein. Fukuda en la ducha. Intimidad, modelos, métodos y finanzas de un artista. Los ratones de Walt Disney y el talento animal de los clásicos de la historieta. Para cerrar la muestra, algunos estoicos ex europeos (es decir, argentinos)".

Con este texto anónimo, la contratapa del libro enumera a la perfección los tópicos artísticos reconstruidos en clave de humor por Miguel Rep. Estructurado en siete capítulos ("La prehistoria del arte", "Medioevo, Renacimiento y localidades intermedias", "Edad Moderna y Senil", "Contemporáneos s.r.l.", "La post-historia del arte", "Nacidos y creados" y "Ex europeos (arte argentino)"), *Bellas artes* recupera el impacto cultural de obras y autores clásicos, pero también expone sus influencias emotiva y económica sobre personas y mercados. Además de los distintos significados sociales presentes en las pinturas, la pluma de Rep colocó en primer plano una visión desacralizada del proceso creativo, humanizando algunas de las mentes más innovadoras de la humanidad al iluminar sus costados desconocidos e interesantes. Lo más sorprendente del libro, sin embargo, es la adapatabilidad plástica de Rep para apropiarse de los cánones artísticos sin ceder un palmo de su natural lenguaje historietístico. "Rep exhibe extrañas cartas de identidad -anotó Quino- que lo muestran primo de García Lorca, hermano de Edvard Munch, compadre de Boris Vian y yerno de Cátulo Castillo. Tal vez por eso su línea es una curiosa lombriz que se adentra bajo la tierra de este cautivante Planeta Rep, tratando de descubrir su propio origen como una pregunta que se interroga continuamente a sí misma. Y, a fin de cuentas, eso no es otra cosa que la raíz de la poesía".

Bellas artes

Autor: Rep

128 páginas en blanco y negro y a cuatro colores

Editorial Sudamericana

ISBN: 950-07-2530-4

Los desocupados que Antonio Berni pintó durante la "década infame", son los mismos que Rep retrató en el nuevo milenio.

© Rep.

"Pedazos de placer en mi vida, que me gustó ver y me gusta rever y rever"

Acompañando la exposición *Bellas Artes*, el departamento cinematográfico del Malba presentó durante todo septiembre el ciclo *Rep y el séptimo arte*, muestra de cuarenta largometrajes programada por el propio dibujante con clásicos internacionales como *El ciudadano*, *Apocalypse Now*, *Las alas del deseo*, *El maquinista de la General*, *¡Qué bello es vivir!*, *La strada*, *A la hora señalada*, *El halcón maltés*, *La ley de la calle*, *El Acorazado Potemkin*, *La armada Brancaleone*, *El viaje de Chihiro* y joyas locales como *Juan Moreira* y *El dependiente*.

"La primera vez que fui al cine fue tarde - escribió Rep en el catálogo-. A los ocho años. Era una de Cantinflas. La segunda vez fue *El mundo está loco, loco, loco, loco*. Mi primer cine fue El Nilo, de Boedo yendo a Pompeya. El segundo, el Moderno. Los que me llevaron fueron unos parientes lejanos. Lejanos, por la provincia de Corrientes. Mis viejos nunca me habían llevado. Jamás los perdonaré. Otra hubiera sido mi infancia. Quizás hubiera hecho cine. Lo que hice después fue cine barato: historietas. Son géneros muy hermanos. Primos. El tema de los planos, los encuadres, la cámara.

"El cine me da mucho más placer que la historieta. Me pasaría la vida viendo películas. Buenas, claro. La primera buena que vi, no la vi. Era *La naranja mecánica*, y como no la daban, por censura, me la imaginé toda con las pocas fotografías que había conseguido, unidas al libro repetidamente leído. Recuerdo películas como *Submarino amarillo*, *Sacco y Vanzetti*, muchas de cowboys, de los Cinco Locos franceses, las de Favio. Y un día descubrí el cine-arte. Y el Cine Arte. Y la Lugones. Y el IFT, y la Hebraica. Y las veces que vi *El Acorazado Potemkin*, y Buster Keaton, y los Marx, y Fellini. Tengo cierta predilección por el cine europeo más que por los demás. Recuerdo a Octavio Fabiano dejándome pasar a las cabinas de proyección del Cine Arte y del Maxi, y de su revista *Cine en la Cultura*, donde publiqué. Y mi primera muestra individual fue en el Cine Arte, donde intolerantes rompieron y robaron mis originales de *El Recepcionista de Arriba* en el 81.

"Recuerdo que me dormí con *Stalker*. Recuerdo mis fanatismos cíclicos por Hitchcock, Fellini, Cassavetes, Kurosawa, ¡Visconti!, ¡Kubrick!, Favio, Almodóvar, Eisenstein, Huston, Capra, Pasolini, los Marx, los Taviani, Wenders, Herzog, Wajda, Welles, Fosse, Wyler, Greenaway, ¡Lynch!, Coppola y Scorsese. Y también Blier y Frears. Y David Lean, Bergman, Ozu y Tod Browning

"¿La película que más vi? Dos: *El ciudadano* y *Casablanca*. ¿La que más me hubiera gustado hacer? *Amarcord*, y, por supuesto, *La noche del cazador*. ¿Los actores que me hubiera gustado dirigir? Los de *Freaks*.

"Este ciclo de cine que programé son pedazos de placer en mi vida, que me gustó ver y me gusta rever y rever. Espero que tomen esta muestra complementándola con mi exposición en Malba. Son todas una misma cosa, un mismo placer, formas de expresión y de compartir".

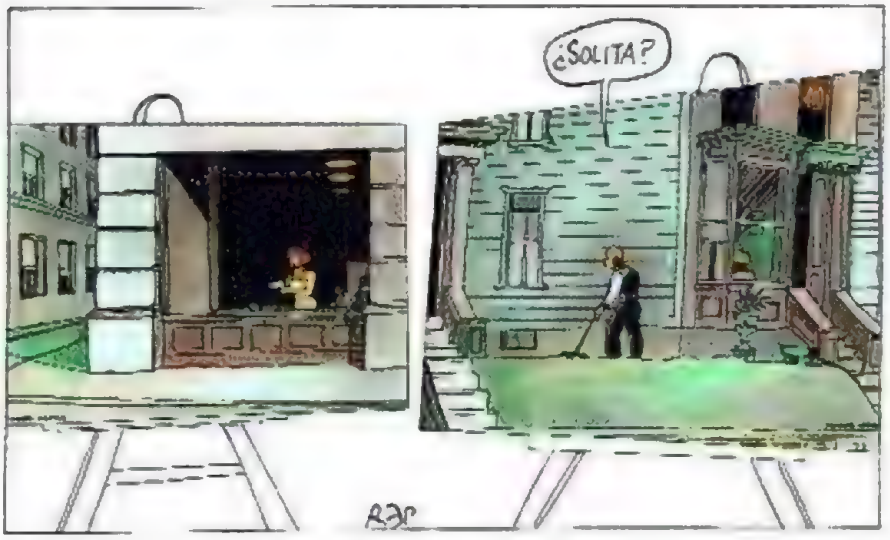
"La única película que dirigió el gordo Charles Laughton, el juez de *Testigo de cargo*, no podría haberle salido mejor. Quizás la subjetiva ideal de un niño. No es una película, es un milagro. Mitchum y su sombra, brillantes", anotó Rep sobre *La noche del cazador* (*The night of the hunter*, EE.UU., 1955), largometraje de Laughton protagonizado por Robert Mitchum, Shelley Winters y Lillian Gish.

© Rep.

Tratar de hacer un chiste en el contexto de un cuadro reconocido fue el primario bichito que picó al creador de Gaspar y Socorro. Según declaraciones del propio Rep al diario cordobés *La Voz*, el libro y la muestra apuntan "a que nos riamos de la historia del arte, que es tan solemne y nos la enseñan tan mal. Es un afán de que la gente se interese por la historia del arte y el día de mañana se democratice su enseñanza, que los chicos desde chiquitos sepan en qué estamos ubicados cuando vamos a un museo o vemos un libro de arte. No es sólo una cuestión de remates y de marchands. El arte es la historia del hombre, la verdadera historia del hombre. Y no puedo creer que una historia tan divertida, tan amena, tan a favor de la vida como la del arte esté tapada por la enseñanza y sea sólo una propiedad de los que pueden".

"Las *Bellas Artes* que acaban de editarse -escribió el periodista Horacio Verbitsky- muestran que la mirada de Rep es ingenua pero compleja y reflexiva, la de un rumiante de humor profundo y avidez de esponja. La versatilidad de su obra es la de un observador compulsivo y un gozador insatisfecho, que siempre quiere más y por eso siempre nos da más". Y uno de los grandes plus que entrega esta obra es el acertado manejo de los contextos sociales, históricos y políticos en los cuales se fue gestando parte importante del patrimonio artístico de la humanidad. "Aunque te parezca mentira -le dijo Rep al artista plástico Guillermo Kuitca durante la presentación del libro-, en *Bellas artes* hay mucha documentación, pero utilizada bastante libremente. Si necesitaba un caballete, no me iba a fijar si el caballete estuvo realmente. En el caso de Vermeer, por ejemplo, supe que usaba un caballete porque hay un autorretrato visto de espaldas donde hay un caballete. De Picasso he visto su obra y sé que puedo apoyar sus cuadros en el piso".

Primero de una tanda de cuatro libros que publicará Sudamericana, entre los que se cuenta la esperada reedición de *Y Rep hizo los barrios*, *Bellas artes* aborda de manera bastante directa la situación actual de la pintura de caballete, que más de una voz especializada se empeña en declarar muerta y enterrada. "Ahora es el imperio de la instalación y el arte digital -sostuvo Rep en *La Voz*-, pero el caballete convive con los demás formatos. En cuanto a la historieta, me parece que no va a morir nunca. El arte del caballete tampoco. Lo que pasa es que cambian. La historieta nace como una necesidad de amenizar la lectura del diario, pero con una carga muy grande de autoría. Y luego se convierte en un negocio a gran escala".



El japonés Katsushika Hokusai (arriba), el norteamericano Edward Hopper (centro) y los argentinos Rómulo Macció, Luis Felipe Noé, Ernesto Deira y Jorge de la Vega (abajo).

© Rep.

El rostro
de la guerra.
¿Será la imagen
que devuelve el espejo?.

© Rep.

La batalla sin fin

Recién salidito del Malba, Miguel Rep se mudó al Centro Cultural Recoleta para montar la muestra *A quesem M iaraumiaraumiau*, gigantesco mural que fue dibujando, paulatinamente y frente al público, entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre de 2004.

"La idea -escribió Juan Sasturain en *Página 12* el día de cierre- ha sido laburar ahí, no exponer otra cosa que no sea el trabajo mientras se va haciendo, el *work in progress*, digamos. Y cuando hoy termine, se irá con todo, no lo dejará para que lo sigan viendo. Es decir: Rep ha trasladado durante 26 días literalmente el taller a la sala no para hacer 'algo plástico' porque está en un museo, en una sala, sino para trabajar, como todos los días, como gráfico diario que es, dibujando contra reloj. Ha hecho el lápiz y 'pasa a tinta' en público o después de hora, solo, porque lo tiene que entregar, dejarlo terminado: la obra es una tira desaforada con tema obligado, una prueba de fuerza, el resultado de su trabajo de 26 días". En sesenta metros del más económico papel madera, montados perimetralmente en la sala de exposición, el dibujante titular y un séquito de manos amigas y famosas llenaron la superficie color marrón con imágenes de la violencia armada, de la conquista y la sumisión, de la resistencia envalentonada y de algunos triunfos pírricos, superponiendo tiempos y espacios, como si el conflicto bélico, expresión cruel y despiadada de intereses sectoriales, fuera siempre uno, siempre el mismo. Igual que las víctimas. Igual que lo victimarios.

"El artista, dibujante, pintor, desarrolla un lenguaje en complicidad con su público"

"El humor dibujado ocupa el lugar de segundón porque -escribió el artista plástico León Ferrari en el catálogo de la muestra-, a diferencia del cuadro en museos y galerías, huye de los herméticos lenguajes que aquéllos intercambian con su elite cultural, y se comunica con un receptor decenas o centenas de miles de veces mayor. La popularidad de las obras desmerece, a criterio de las cúpulas culturales, su valor estético.

"Los antecedentes de Miguel Repiso demuestran una vez más lo errado de esa discriminación. El artista, dibujante, pintor, desarrolla un lenguaje en complicidad con su público, este es coautor de la obra. En Rep el resultado de esa colaboración autor-espectador es una imagen que une al impacto visual un gran nivel estético. La comprensión de su obra, condición necesaria para ampliar su audiencia visual, no es lograda con recursos fáciles sino con la renovación del lenguaje: la ambigüedad, la doble intención, los inéditos encuentros entre imagen y contenido despiertan el interés del lector y lo obligan a meterse en la cabeza del realizador. Rep, al huir del lugar común, encuentra lugares desconocidos: es el de los inventores de nuevos embalajes para nuevas o viejas, ideas.

"Sospecho que va a decirnos con líneas, que va a investigar con su dibujo, ese fondo de violencia que perturba nuestros días, esa sucesión de exterminios que comienza con los que, cuenta la Biblia, ordenó el primer dios de Occidente -diluvio, Sodoma, Jericó, Hai, Rabbah, primogénitos egipcios- que continúa con la Conquista, Inquisición, Auschwitz, Vietnam, Irak. Cadena de crueldad y dolor que, según prometió Jesús, se extenderá hasta la eternidad con el Apocalipsis, el Juicio Final y el Infierno".

En cada uno de los países donde fue publicado, In the Shadow of no Towers, nuevo libro de Art Spiegelman, está despertando controversias. Después de haber leído la edición española (cortesía de Norma Editorial), Javier Mora Bordel sostiene, en exclusiva desde la Madre Patria, que se trata de una historieta algo fallida y muy honesta.

El Ruido y la Furia

"El desastre es mi musa" Art Spiegelman.

Buena parte de los autores más representativos de la Historieta acaban por tocar techo y sienten en algún momento de su trayectoria hastío. Alan Moore, después de *Watchmen;* Will Eisner, tras su extensa etapa en el *Spirit*, son vivas muestras de este proceso de regeneración tan necesario como indispensable. Quizás cansados por las limitaciones e imposiciones de un medio tan industrializado como éste, o entusiasmados con nuevas experiencias en otros campos, el caso es que llegan a un aparente callejón sin salida en el que, tal vez, insisto, la postura más coherente sea la exploración de nuevas perspectivas que les hagan madurar y crecer como autores para luego, recuperado el entusiasmo de antaño, regresar. Aunque eso sí, hay veces, como ocurre en el caso que nos ocupa: el de Art Spiegelman, que este retorno implica una vuelta radical al pasado.

Desde sus inicios en 1968 hasta la culminación de su trayectoria personal con el célebre *Maus* (serializado entre 1980 y 1992), Spiegelman se ha erigido como una de las figuras cumbres del estilo *underground* norteamericano, a medio camino entre los primeros pasos de corte lírico centrados en la transfiguración de la realidad social a través de la parodia inquina del yo (un estilo propio de figuras como Robert Crumb o Kim Deitch) y la nueva generación de autores de finales de los ochenta, que orientan esta mirada interior hacia derroteros narrativos de diversa índole

Las caídas literales y metafóricas son una constante en esta obra.

© Spiegelman.

(las obras *Como un guante de seda forjado en hierro* de Daniel Clowes o la saga *Odio* de Peter Bagge pueden ser las más llamativas en este sentido). Una forma y un modo particular de hacer la Historieta y de entender la vida que tendrá, en la ironía expresionista de lo cotidiano y en la sátira descarnada de lo establecido, un punto de arranque común al margen de las distintas iniciativas, alcanzando con Spiegelman un grado de sinceridad y de compromiso excepcional, en el que su percepción de la realidad y de las relaciones humanas trasciende por encima incluso de la propia Historia y sus tragedias (por ejemplo, en *Maus*, la relación padre hijo se constituye como el tema universal del cuál se deriva la denuncia explícita al nazismo), no por pedantería (como este Cómic de la experiencia, de moda hoy en día y en el que hasta el vuelo de una mosca se considera digno de mención) sino por una cuestión de autenticidad en el que los sentimientos se ofrecen como la materia prima de lo artístico, no como referencia obligada, más adecuada en busca de la concomitancia con el lector. Un observador del comportamiento ajeno por medio del propio, si se quiere ver así, pero ante todo un autor honrado consigo mismo, que sólo hablará cuando tenga algo importante (no simplemente interesante) que contar; aunque eso equivalga a guardar un forzado silencio...

Paréntesis

Desde 1992 hasta el 2001, Spiegelman se alejó de lleno de la Historieta, cultivando su labor como ilustrador en *magazines* culturales (principalmente en *The New Yorker*) o en libros (*The Wild Party*). Lógico: un modelo de contar historias como el suyo, sustentado íntegramente en lo más hondo de su intimidad, sólo puede funcionar y ser efectivo haciendo hincapié en un grado de intensidad emocional y narrativa extremo, en el que los sentimientos broten a flor de piel como fruto de un estado de ánimo irrevocable. Unas inquietudes éstas que, al cabo del tiempo, o bien alcanzan su cenit o bien se exorcizan por medio de la obra bien hecha, pero de cualquier modo producen en el autor un profundo estado de desgaste en el que el renovarse o morir se convierten -emocionalmente hablando- en todo un axioma. Es decir, el buen autor que nos desvela sus demonios interiores -sus propios temores- cuando da buena cuenta de ellos, debe esperar a que estos vuelvan a ser dominados por otros nuevos, o a dejar que su historieta se convierta únicamente en un mera mercancía sin valor. Y no es de extrañar que, tras toda una carrera ofreciendo su dimensión más personal, Spiegelman acabara agotado -o tal vez ahogado- de si mismo, (más aún teniendo en cuenta la barrera invisible que suponía, tras su arrollador éxito, *Maus*, una obra que resume a pie juntillas su modo de ser) necesitando imperiosamente un merecido descanso con el que recomponerse a la espera de un nuevo hecho que le empujara a retomar la historieta. Algo que sucedió nueve años después, concretamente, el 11 de septiembre de 2001.

El hecho puntual

Mucho se ha escrito y especulado en los distintos medios (ya sean artísticos o de comunicación a secas) sobre el, hasta ahora, acto más determinante en la reciente historia del siglo XXI, aquel en el que los puntales de Occidente se vinieron, de golpe pero por su propio peso, abajo. Desde películas de ficción (*La hora 25*, de Spike Lee, conocida en España como *La última noche*), a documentales (*11'09"01: El día que cambió el mundo*), pasando por ensayos (*La izquierda y el 11-S*), novelas (*Windows on the World*, de Frédéric Beigbeder) y música (*The Rising*, de Bruce Springsteen y el *Around the sun* de R.E.M.), las iniciativas culturales a este respecto han sido numerosas, no existiendo prácticamente artista de elite que no se haya posicionado al respecto, ya sea ofreciendo su solidaridad hacia las víctimas y los equipos de rescate, ya sea gritando a los cielos por tamaña masacre. Pero no olvidemos un dato importante, la convulsión social suscitada por el 11-S así lo requería. Es decir: Por duro que suene, mostrar comprensión en un momento tal de desconcierto es lo mínimo exigible. ¿Quién no lo haría? Esta postura no tiene, o no debería tener, nada de extraordinario. Es lo correcto, lo esperable, lo aceptado.

En cambio, ¿cuántos fueron los artistas que desde un primer momento ofrecieron una voz crítica que tratase también de mostrar abiertamente la buena parte de culpa que hemos tenido en este maremagnum? ¿Quiénes trataron de hacernos ver que similares hechos condenables ocurren día sí y día también en otras partes del mundo y hasta con los roles cambiados?

En el caso de la historieta, pocos. El artículo de Fernando Ariel García "Marvel se fue a la guerra, chiribín, chiribín, chin chin..". en la edición decimotercera de *Tebeosfera*, da buena cuenta del pobre panorama suscitado en torno a este tema dentro del medio historietístico norteamericano (y casi podríamos decir por extensión mundial, si bien de entrada preferimos acotar nuestro espacio de análisis por ser el estadounidense el ámbito en principio más afectado por esta tesitura) en el que la mayor parte de las iniciativas parecen reducirse a productos de homenaje puntuales (*Heroes*) o derivados (*The Amazing Spider-Man* nº 36; la línea *The call of duty*, etc., etc.), que en muchos casos podríamos considerar devenidos de hábiles políticas de marketing editorial. No se reflexiona sobre las causas y simplemente se mete el dedo hasta la saciedad en las llagas de las consecuencias, con un paroxismo terrible: ¿Cómo se puede pretender ensalzar la paz entre los pueblos cuando se alientan posturas de nacionalismo recalcitrante? O, ¿cómo pedir la justicia universal si sólo se alzan en el papel los defensores de una cultura y de una nación?

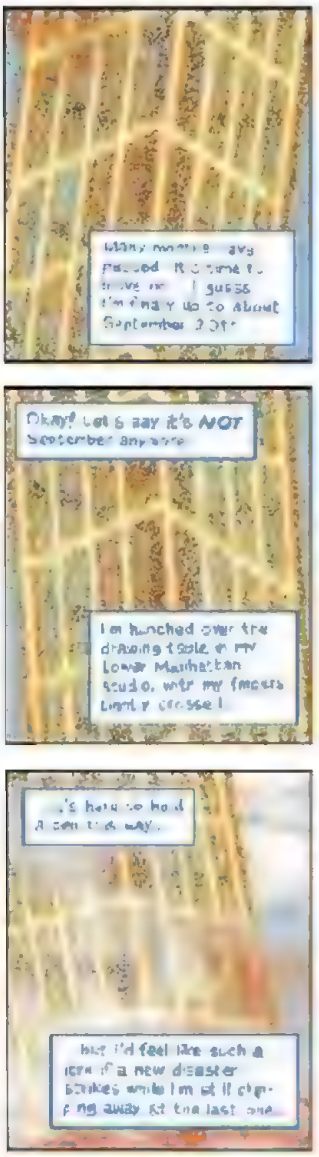
Es por eso que el reciente trabajo de Art Spiegelman, *Sin la sombra de las torres* (libre traducción española del original *In the Shadow of no Towers*) no puede pasar desapercibido y debe considerarse, a pesar de sus numerosos fallos, como la antítesis reflexiva a toda esta nutrida manifestación artística de homenajes inocuos.

Cuestión de supervivencia

Mucho tuvo que ver el hecho de que Art Spiegelman fuese uno más de los testigos directos que tuvieron que hacer frente a ese día; alguien que pudo comprobar *in situ* como el telón se venía abajo, que pudo sentir el hálito de los numerosos cambios que se avecinaban. Los aviones al estrellarse, el miedo por los hijos, la nube de polvo, el caos en las calles, la inseguridad en la evacuación... El Bajo Manhattan, su privilegiada atalaya, se convirtió de pronto en un episodio dantesco donde Spiegelman era un elemento más de una masa asustada y herida en su fuero interno. Y esta suerte de desconcierto generalizado debió generar en él, de nuevo, sentimientos encontrados: *"Antes del 11-S, los traumas que tenían eran más o menos autoinflingidos, pero el superar la nube tóxica que minutos antes había sido la torre norte del World Trade Center me dejó balanceándome en la delgada línea en que la Historia Universal confluye con la historia personal; la intersección de la que mis padres, supervivientes de Auschwitz, me habían alertado cuando me enseñaron a estar siempre listo para escapar"* ("Se nos cae el cielo encima", prólogo de *Sin la sombra de las torres*).

Spiegelman da una definición precisa de lo que es el horror: la pérdida inmediata (y anónima dentro del gran colectivo social) de los paraísos particulares que tanto ha costado crear. Y en esa situación, paradojas de la vida, comprende su verdadero significado y repercusión. Cuando elaboraba *Maus*, Spiegelman, a pesar de sus esfuerzos, nunca fue capaz de comprender la dimensión total del trauma y tragedia de su familia (una de tantas, no lo olvidemos): Ese estar en permanente estado de alerta porque nada hay seguro ni cierto; un planteamiento vital desalentado que le pasará factura una y otra vez en su relación con cada uno de sus miembros, en especial su despótico padre. Ahora, en el mismo instante en el que todo se le vino abajo, Spiegelman comprende la magnitud de este sentir heredado: los efectos destructivos de la Historia se muestran en las miserias diarias de los sobrevivientes, de aquellos de deben hacer frente al pasado en cualquier momento.

El paso siguiente parece inevitable: comunicar esta aterradora realidad para tratar de purgarla lo antes posible. Y si antes la Historieta se planteó como el medio idóneo, en estas condiciones tampoco iba a ser menos, máxime cuando podía lograrse un efecto cuanto menos que catártico. Lástima que no encontrara cabida...


Okay! Let's say it's NOT
I'm hunched over the
drawing table in my
Lower Manhattan
studio, with my fingers
but I'd feel like such a
idiot if a new disaster

Las Torres Gemelas: un fantasma que nunca termina de caer en el inconsciente colectivo norteamericano.

© Spiegelman.

I was clean-shaven before Sept. 11.
I grew a beard while Afghans were shaving off theirs.
HOH!
But after some "bad reviews" I shaved it off again.
...Issues of self-representation have left me slack-jawed!

La animalización ya no parece ser un recurso válido.

© Spiegelman.

El espíritu de la guerra

The New Yorker no era, desde luego el espacio adecuado para un Spiegelman desorientado. Esta publicación de corte liberal que nunca vio con buenos ojos su aire crítico (había tenido problemas antes del 11-S) menos iba a aceptar sus salidas de tono (salidas del tono oficial, quiero decir) cuando en EE.UU. se respiraba un clima monocorde: quien no está a mi lado (aunque simplemente discrepe), está en contra de mí. Así, mientras que el país quería vivir a toda costa un nuevo periodo de normalidad aparente, en Spiegelman, en cambio, crecía a marchas forzadas el descontento: *"Se vieron coronas de flores y símbolos de la paz idealistas durante algunos días en Union Square, lugar de control entre el sur de Manhattan y el resto de la ciudad. Pero pronto se los llevaron la lluvia y la policía mientras el mundo se apresuraba hacia nuestra 'Nueva Normalidad'. Cuando el gobierno pasó al modo Gran Hermano diatópico y empujó a Estados Unidos hacia una aventura colonialista en Irak, toda la rabia que me había tragado tras las elecciones de 2000 y toda la paranoia que apenas había conseguido sofocar inmediatamente tras el 11-S, volvieron con gran fuerza. Nuevos traumas empezaron a competir con heridas aún recientes y la naturaleza de mi proyecto comenzó a mutar"* (Prólogo).

Las ilustraciones y los pequeños ensayos que a lo largo de los últimos años habían tratado de conciliar su conciencia (algunos soberbios, como la negra portada homenaje seis días después de los atentados, o su ilustración denunciando los residuos tóxicos dejados por la nube de polvo), ya resultaban del todo inocentes y una nueva fórmula, si bien más que antigua, estaba a punto de emerger a la palestra. Sólo necesitaba el cauce idóneo para emerger y este llegó a principios del 2002, cuando Michael Nauman (que acababa de convertirse en editor del conocido diario alemán *Die Zeit*) le ofrece *"una serie de páginas sobre el tema que quisiese (...) acompañado de la promesa de que no habría interferencia editorial"*. El viejo espíritu *underground* se reencontraba en la prensa.

La página dominical se convertirá en la nueva herramienta de Spiegelman y a ella se ajustará para transformarla, reformularla, hacerla destacar del resto ya sea estéticamente, jugando con el concepto de diseño de la misma (planchas verticales), ya sea cargándola de un fuerte contenido ideológico sin pelos en la lengua. No va a hacer concesiones. Su resentimiento no dejará títere con cabeza y no va a aceptar que su alrededor quiera, por pura necesidad, olvidar lo ocurrido y hacer como que no ha pasado nada. Para ello empleará un lenguaje exento de sutilezas. Lejos queda ya la animalización de *Maus* (incluso en varias planchas parece burlarse de ello, parodiando este recurso). Es el hombre sumido en las dudas, el ciudadano confuso quien habla; y esta vez no empleará ningún velo que oculte su rostro. Una vía, la de la acción directa, tal vez no del todo acertada a juzgar por los resultados.

Desde el llano

"No escribo cuando siento". Fue Bécquer quien sintetizó de esta manera una de las reglas de oro de la literatura (y por extensión de cualquier arte). En contra de lo que comúnmente se cree, la pasión desmedida es uno de los principales enemigos de todo artista: dejarse llevar por nuestros sentimientos nos puede hacer descuidar otras cuestiones de mayor relevancia como la estructura o la intensidad de nuestra obra, amén de impedirnos ver las cosas con juicio pues estamos tan plenamente convencidos de lo que decimos y ejecutamos que la posibilidad del error no entra en nuestras cábalas. Y este, un error de principiante, ha sido a mi entender el lastre que convierte a *Sin la sombra...* en una obra cargada de buenas intenciones pero carente de la calidad de los trabajos anteriores de Spiegelman, en particular con *Maus*, su eterna piedra de toque. Si en *Maus*, Spiegelman es capaz de alejarse del dolor (como señalamos antes, tal vez por haberlo vivido por quien se ve afectado desde la distancia) y mantener una postura coherente a través de su narrativa, en *Sin las sombras...*, el desconcierto visceral de alguien dominado por éste se hace penuria sin sentido. No existe una estructura general, no hay idea dominante (ni siquiera en una misma plancha). Todo es un cúmulo de ideas intercaladas puestas al servicio de un ideal, la protesta, que acerca peligrosamente la obra al panfleto político en muchos momentos.

Este carácter caótico nace en la misma génesis de la obra. El propio Spiegelman cuenta como una obra concebida en entregas semanales fue atrasándose paulatinamente, llegando incluso algunas planchas a las cinco semanas de grastación, razón por la cual la serialización de la obra se prolongó hasta septiembre del 2003. Algo que no es de extrañar, dadas las variaciones que Spiegelman fue introduciendo.

Aunque el empleo de personajes de la prensa norteamericana de principios del siglo XX se da desde un principio (planchas uno y dos), en las inmediatamente siguientes (tres y cuatro) podemos observar como Spiegelman establece un relato en primera persona de los acontecimientos sufridos por él y por los suyos. Un ritmo narrativo (acertado o no, lo dejamos al gusto de cada uno) que de nuevo se ve quebrado de cuajo con una mayor carga política (plancha cinco en adelante) en la que tanto un trasunto directo del mismo autor, como los representantes simbólicos de su desazón se encargan de parodiar cada una de las líneas políticas de la administración Bush Jr. Simple adaptación: Si el ambiente de crispación era utilizado por el gobierno en su propio beneficio (fomentar guerras), él lo emplearía para la protesta, quedando de este modo arrinconada su historia personal.

La interiorización del sufrimiento no se produce, sino que se muestra tal cual es, a base de retazos de ideas y no de vivencias. Y esto afecta directamente al conjunto de símbolos empleados por Spiegelman en su obra, las ya mencionados estrellas de los suplementos dominicales norteamericanos. Su inclusión sí es original y plenamente justificada: "*Tras los atentados, los recitales de poesía parecían tan frecuentes como el sonido de las sirenas de los coches de policía; los neoyorquinos necesitaban poesía para ponerle voz a su dolor y cultura para reafirmar su fe en la civilización herida. Aquellas semanas, probablemente oí el '1º de septiembre de 1939' de W. H. Auden una docena de veces, pero mi mente seguía divagando. Tampoco encontré consuelo en música de ningún tipo; me parecía obscenamente exquisita. Los únicos artefactos culturales que pudieron ir más allá de mis defensas para inundarme los ojos y la cabeza de algo que no fuesen imágenes de las torres en llamas fueron viejas tiras de cómic: creaciones vitales y sin pretensiones que había ido guardando desde los optimistas albores del siglo XX. El hecho de que estuviesen hechas con tanta destreza y brío pero nunca pretendiesen durar más que el día en que se publicaban en el periódico hacía que fueran conmovedoras: eran simplemente perfectas para cualquier momento del fin del mundo*". ("El suplemento del cómic", *Sin las sombras de las torres*).

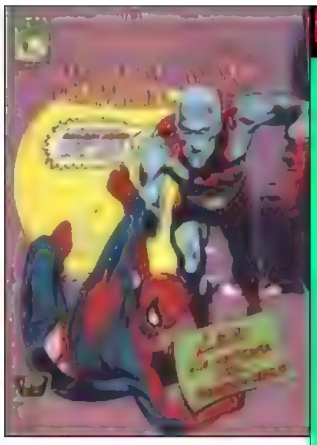
Yellow Kid, Happy Hooligan, Katzenjammer Kids, por señalar los más importantes, se manifiestan como la respuesta del autor a la maraña de homenajes intelectuales derivados del 11-S. Y son perfectamente validas al ser la quintaesencia de la tradición del cómic. Spiegelman, en su faceta de creador de tiras para diarios, recurrirá a los maestros que crearon el espacio dentro de la prensa diaria y se valdrá de su herencia para enmarcar su concepción de lo que debe ser la moderna página dominical.

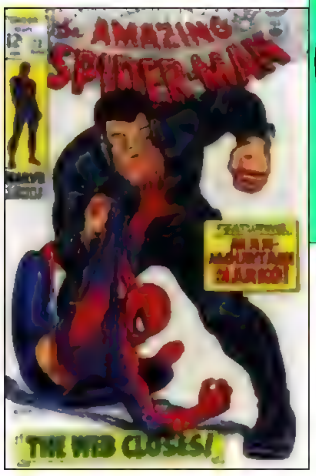
El problema, de nuevo, no reside en el planteamiento, sino en la resolución. Da la sensación de que el manejo paródico de estas criaturas y su simbología es el de un pastiche. Sin orden y concierto, los personajes sufren como víctimas del mundo derivado del 11-S, ya sea de modo literal o metafórico. Pero podrían haber sido ellos como otros a su elección. No poseen sustancia propia, ni identidad, ni profundidad. Simplemente se pasean por las páginas sin más interés que el de mostrar el caos y la hecatombe subyacente en una sociedad como la norteamericana, con las heridas abiertas. Utilizándolos, Spiegelman no inventa nada, ni aporta nuevos valores en ellos que no sean los del enfrentamiento político; y este mismo hecho nos hace reflexionar sobre su verdadero papel: ¿Simplemente han sido manejados en función de unos intereses, por muy noble que sea la crítica? Y lo que es peor, ¿este es el único partido que es capaz de sacarles? Tal vez de no haberse dejado arrastrar por su emotividad y su furia consigo mismo y el mundo que le rodea, tal vez con cierto grado de distanciamiento, todo hubiera quedado resuelto y las piezas del complejo *puzzle* mental diseñado por Spiegelman hubieran encajado a la perfección, pero vivido lo vivido quién podría culparle. Al menos con sus yerros ha dejado constancia de su honradez...

Arriba:
Viñeta del Yellow Kid incluida en el ensayo "El suplemento del cómic".

Abajo:
Final de la tira de *Foxy Grandpa*, publicada por el *New York American* el 29 de junio de 1902, referida a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y recuperada por Spiegelman en su nuevo libro.

© de sus respectivos propietarios.





En una exhibición sobre radiología, el estudiante de bachillerato Peter Parker recibió la picadura de una araña irradiada, de la que obtuvo sus increíbles poderes arácnidos. Cuando un ladrón mató a su querido Tío Ben, el consternado Peter juró usar sus grandes poderes en beneficio de sus semejantes, porque aprendió una valiosa lección: Que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.

Mario Santaella presenta:

El Sorprendente Charro-Araña

Por Fernando Ariel García

Si bien Stan Lee y Steve Ditko crearon al Hombre Araña, fue la redefinición gráfica realizada por John Romita (padre) la que elevó al trepamuros a la categoría de mito popular, al menos en lo que respecta a América Latina. Uno de los primeros países en traducir las aventuras del conflictuado superhéroe adolescente fue México. En la tierra del tequila y los mariachis, gran parte del material pre-Marvel (Timely y Atlas) fue publicado por Editora de Periódicos S.C.L., popularmente conocida como "La Prensa" debido al homónimo diario que publicaban. Este conglomerado editorial proveía de diarios, libros, historietas (comunmente llamadas "monitos") y todo tipo de revistas a las "farmacias, librerías, tabaquerías, dulcerías, neverías y fuentes de soda" (1), así como a los abarrotados kioscos mexicanos de los '50 y '60.

Como resultado de una continuidad natural, La Prensa fue la encargada de introducir el Universo Marvel a la mayoría de los lectores hispanoparlantes de todo el continente, ya que sus productos también se distribuían en la Argentina, Chile, Uruguay, Perú y en la, por ese entonces pequeña, comunidad latina de la frontera californiana y el Miami anticastrista. De hecho, el precio en dólares de las distintas revistas estuvo impreso en tapa hasta fines de 1972, justo debajo del precio en pesos mexicanos.

(1) Habitual pie de página en las publicidades de La Prensa. Las neverías son heladerías; y las fuentes de soda, negocios de comida rápida.

El número inaugural de *El sorprendente Hombre Araña* (correspondiente a *The amazing Spider-Man* N° 1) salió a la calle el 30 de junio de 1963, apenas seis meses después de haberlo hecho en los Estados Unidos (EE.UU.) (2), algo común en el amplio mercado local de la época. A diferencia de su par norteamericana, la edición mexicana fue mensual desde el principio, rango que Marvel le otorgaría recién a partir del N° 5 (octubre de 1963).

La revista pronto se transformó en un gran éxito comercial. En febrero de 1964 se volvió quincenal; y al poco tiempo comenzó a publicarse tres veces al mes. Para poder cumplir con esta periodicidad, el director general y gerente de La Prensa, Mario Santaella, incorporó otras series Marvel bajo el mismo título bandera. Así, respondiendo a habituales políticas editoriales mexicanas (3), *El sorprendente Hombre Araña* comenzó a "presentar", a partir de su N° 8, las aventuras del Hombre Hormiga/ Gigante y La Avispa (desde *Tales to Astonish* N° 49 hasta el N° 56) y los primeros tres episodios de Los Vengadores (*The Avengers*).

(2) La fecha de portada de *The amazing Spider-Man* N° 1 corresponde a marzo de 1963, aunque de acuerdo con las políticas comerciales estadounidenses, la publicación debe haber estado a la venta entre dos y tres meses antes. En este artículo, todas las fechas de material norteamericano citado corresponden a las impresas en tapa.

(3) Varios títulos mensuales norteamericanos se unificaron en una sola colección semanal o quincenal mexicana. Editorial Novaro, por ejemplo, publicaba *Batman, Detective Comics, Justice League of America, The Flash* y *Green Lantern* bajo el rótulo común de *Batman - El Hombre Murciélago*. En La Prensa, *El sargento Furia* albergaba las aventuras de *Sgt. Fury & his Howling Commandos* y *Capt. Savage & his Leatherneck Raiders*.

Arriba:
A partir de su número 123, *El sorprendente Hombre Araña* también se radicó en México.

Abajo:
Portada de *The amazing Spider-Man* N° 73 (junio de 1969), musa inspiradora del primer apócrifo mexicano.

© Marvel Comics.

La momentánea solución también se transformó en un problema. *Los Vengadores* se independizaron como título (4), absorbiendo las aventuras combinadas de Giant Man y Hulk. Y como La Prensa expandía cada vez más su línea de historietas Marvel, *El sorprendente Hombre Araña* se vio obligado a retomar su original periodicidad mensual para no flagelar aún más el flaco bolsillo de los ávidos lectores latinoamericanos.

Todo siguió su cause normal hasta que Steve Ditko abandonó la colección. La traducción de los episodios firmados por Stan Lee y John Romita (padre) dispararon al arácnido hasta niveles de venta y popularidad nunca antes alcanzados. Al incorporarse Gil Kane, *El sorprendente Hombre Araña* ya era la tercera historieta más vendida de todo México, sólo superada por *Kaliman* y *La Familia Burrón*. La aparición de una tira de prensa realizada íntegramente por artistas locales para el diario *La Prensa* (ver *Héroe de primera plana*), atrajo sobre el trepamuros el interés de lectores adultos ajenos al consumo de historietas, que también comenzaron a comprar las revistas.

La situación se había vuelto comercialmente insostenible. La Prensa tenía en sus manos un filón de oro que no podía explotar, ya que los envíos norteamericanos no alcanzaban para cubrir la creciente demanda mexicana. Entonces Santaella tomó dos decisiones fundamentales. Una: *El sorprendente Hombre Araña* se tornaría quincenal en marzo de 1972. Dos: Siguiendo una práctica bastante usual entre las editoriales mexicanas, se lanzó a producir, con autores nativos, las historietas que necesitaba del superhéroe (5).

Para ganar tiempo, La Prensa dividió el *Amazing* N° 102 (primer número doble de la colección) en dos entregas. Las primeras 23 páginas de la clásica saga de los seis brazos se publicaron en *El sorprendente* N° 121 (31 de enero de 1972); mientras el final lo hizo en el N° 122 (29 de febrero de 1972), acompañado por el debut historietístico de King Kull, tomado de *Conan the barbarian* N° 10.

El 15 de marzo de 1972, *El sorprendente Hombre Araña* N° 123 presentó al público la primera historieta del trepamuros producida localmente. La respuesta de los lectores fue tan buena que para fin de año la revista se había vuelto semanal. Según los datos recabados por el investigador y coleccionista mexicano Ulises Mavridis, La Prensa realizó 44 episodios apócrifos del Hombre Araña (6), dados a conocer entre los N° 123 y 184 (19 de octubre de 1973), ejemplar con el cual se clausuró la colección en medio de un suceso editorial sin precedentes en la historia editorial de México.

Los motivos reales que llevaron al fin de la revista cuando atravesaba su mejor etapa comercial son contradictorios; y el tiempo transcurrido desde el cierre del Departamento de Historietas de la editorial (7), dificulta aún más el acceso a la verdad. Para peor, en 1993 los cooperativistas que conformaban la Editora de Periódicos S.C.L. (responsables por la publicación del diario *La Prensa*) fueron objeto de una liquidación y enajenación fraudulenta de la empresa, delito que involucró a sus principales directivos y miles de millones de dólares transferidos a cuentas *off shore* en filiales de bancos norteamericanos de Nassau y Londres.

Original y copia. La portada de *The amazing Spider-Man* N° 42 (arriba) inspiró a su par mexicana de *El sorprendente Hombre Araña* N° 171 (abajo).

© Marvel Comics.

(4) *Los Vengadores* cobijó a *The Avengers*, *Tales to Astonish*, *Tales of Suspense* y *Journey into Mystery*/ *The mighty Thor*. El éxito obtenido por la publicación obligó a La Prensa a dedicarles revistas propias a *El Príncipe de la Atlántida* (con material de *Tales to Astonish* y *Prince Namor, the Sub-Mariner*), *La increíble Mole* (*The incredible Hulk*), *El invencible Hombre de Hierro* (*The invincible Iron Man*), *El Capitán América* (*Tales of Suspense* y *Captain America*) y *Thor, el Dios del trueno* (*The mighty Thor*). Sin razón aparente, *Los Vengadores* cambió su título por *Los Invencibles del Siglo XX* (número correspondiente a *The Avengers* N° 42) y recomenzó su numeración desde el 1.

(5) La Prensa produjo sus propios episodios de *El Halcón Negro* (Blackhawk), *El Sargento Furia* y *Azor el primitivo* (prolongación bastante peculiar de Tor, el cavernícola creado por Joe Kubert). Al mismo tiempo, Editorial Novaro realizó sus versiones de *Tarzán* (Tarzan), *El Llanero Solitario* (The Lone Ranger) y *La Pequeña Lulú* (Little Lulu). Por último, Editora Sol continuó exitosamente la saga de El Espectro (el Ghost Rider del oeste, que por ese entonces era propiedad de la norteamericana Magazine Enterprises) dentro de la colección *Aventuras - Vaqueros intrépidos*.

(6) Las aventuras originales, correspondientes a *The amazing Spider-Man* N° 103 a 120, se fueron intercalando con las mexicanas, a medida que los números iban llegando desde los EE.UU. La última saga norteamericana traducida por La Prensa fue la lucha contra el increíble Hulk en Canadá (justo antes de la muerte de Gwen Stacy), publicada en los N° 174 y 175 de *El sorprendente Hombre Araña* (10 y 17 de agosto de 1973).

(7) Macc División Historietas, una línea de la Organización Editorial de Publicaciones, S.A. (OEPSA), fue la nueva responsable por la divulgación de Marvel en México y América del Sur.

Su primer número de *El sorprendente Hombre Araña* apareció el 1° de junio de 1974. La edición no fue tan puntillosa como la de La Prensa, llegando a presentar las historietas en notorio desorden. A modo de ejemplo, las primeras cinco entregas correspondieron a, en este orden de aparición, *The amazing Spider-Man* N° 124, 125, 121, 122 y 123.

Para cumplir con la periodicidad quincenal, Macc incorporó a la revista los cómics de *Jungle Action* (Pantera Negra) y *Marvel Team-Up* (sólo los protagonizados por el Hombre Araña).

¿Cucarachas apócrifas y asesinas?
El sorprendente Hombre Araña Nº 179 las aniquila en el instante.

© Marvel Comics.

Opinión Roy Thomas

No sabía que revistas y tiras de *El sorprendente Hombre Araña*, realizadas por artistas y escritores mexicanos, hubieran sido publicadas durante los '70. Sólo conocía algunas ediciones en español de los cómics Marvel, como las que compré en 1963 en Puerto Rico (todavía tengo mi copia del Hombre Araña Nº1) y en México, durante 1964. Desafortunadamente, no puedo ayudarlos a desentrañar si esas historietas mexicanas fueron hechas con o sin autorización de Marvel.

Viendo algunos cómics (supongo que apócrifos) de *Blackhawk* escritos y dibujados en México a mediados de los '50; y una edición autorizada del *Silver Surfer* íntegramente producida en Francia en los '70, encuentro estos procesos de continuación internacional de algunas series norteamericanas como un fenómeno realmente fascinante.

Después de Stan Lee y Jack Kirby, Roy Thomas es el autor que más ha contribuido al desarrollo de Marvel Comics, en su doble tarea de guionista y director editorial. Cumpliendo ambos roles, coordinó *The amazing Spider-Man* entre 1971 y 1975, números entre los cuáles se insertaron estos apócrifos mexicanos. Su trabajo en *The Avengers*, *The Fantastic Four*, *The X-Men* y *Conan the Barbarian* le granjeó el reconocimiento del público y sus pares. Periodista y documentalista del noveno arte, fue uno de los iniciadores del llamado *fandom*. En la actualidad, dirige *Alter Ego*, revista dedicada al análisis del material clásico de los EE.UU., principalmente de las edades Dorada y Plateada.

En su momento, se dio por cierta una versión centrada en fuertes desaveniencias legales y económicas entre La Prensa y Marvel, justamente por la realización de estos cómics apócrifos. Pero al ser consultados por *¡Sonaste Maneco!*, tanto Roy Thomas como Jim Shooter (responsables editoriales de la Casa de las Ideas, ver recuadros) aseveraron desconocer la existencia de estas historietas mexicanas del Hombre Araña; que, por otra parte, presentaban en sus portadillas el copyright de Marvel Transworld Feature, la empresa subsidiaria de Marvel que en los '70 se encargaba de otorgar los permisos de publicación alrededor del mundo.

Cómo hacer monitos a la manera La Prensa

Vistas a la distancia, las historietas producidas por La Prensa no pretendían ceñirse al estilo Marvel, sino a la clásica tradición superheroica mexicana. Desde lo formal, se eliminó la interacción con el lector que con tanto humor mantenía Stan Lee, sobre todo desde los textos de apoyo. En su lugar, la voz cantante la llevaba un escueto narrador en tercera persona que todo lo sabe, todo lo aclara y todo lo simplifica. Los disparadores argumentales son variados, centrados en predecibles anécdotas autoconclusivas (formato prácticamente abandonado en los EE.UU.), completamente lineales, sumamente moralistas y ejemplificadoras. Con roles estrictamente predeterminados, los personajes muestran una psicología precariamente trabajada, donde su accionar nunca desencadena ningún tipo de reacciones que sacudan sus estructuras emocionales, uno de los recurrentes pilares dramáticos en la obra de Stan Lee.

Al igual que en las traducciones del material original, la ciudad de Nueva York que presenta La Prensa ha perdido su peso protagónico para convertirse en un estereotipado y despersonalizado centro urbano. Las referencias a la política exterior mantenida por el gobierno de los EE.UU. fueron convenientemente borradas de los diálogos. No existen alusiones a la Guerra Fría ni al Muro de Berlín. Tampoco menciones al movimiento contracultural que, por ese entonces, estaba expresándose fuertemente por las calles del SoHo y de TriBeCa, barrio en el que se encuentra el bar Silver Spoon (después rebautizado The Coffee Bean), al que asiduamente concurren Peter y sus amigos.

Un trepamuros norteamericano a la conquista de la prensa mexicana

Por Fernando Ariel García

El 3 de enero de 1977, *The amazing Spider-Man* comenzó su escaramuza contra el crimen desde la prensa gráfica norteamericana. La tira diaria y dominical, que todavía goza del fervor del público, había sido testeada en 1972. En ese entonces, las pruebas realizadas por Stan Lee y John Romita (padre) no despertaron el interés de los oligopólicos sindicatos de distribución de historietas para los diarios, razón por la cual el proyecto fue archivado.

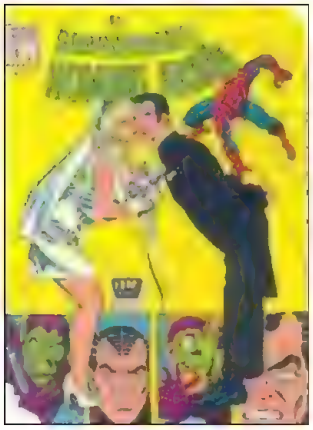
Al mismo tiempo, la Editora de Periódicos S.C.L., propietaria del diario *La Prensa* y editorial a cargo de los cómics Marvel en castellano para América Latina, decidió aprovechar el suceso que alcanzaban las ventas de la revista *El sorprendente Hombre Araña*, otorgándole al arácnido su propia tira diaria y dominical (a color) en el interior del periódico de mayor circulación en todo el territorio mexicano.

Con guión de Martínez (se desconoce su primer nombre) y dibujos de José Luis Durán, *El sorprendente Hombre Araña* se abocó a historias de corte policial más que superheroico, desarrolladas a lo largo de casi dos años de éxito sostenido.

A pesar del suceso que motivó en los '70, hoy la tira es prácticamente desconocida aún en México. Razón por la cual, tal vez, nunca haya sido recopilada.

Gracias a la enorme gentileza del especialista Ulises Mavridis, podemos mostrar esta auténtica joya de colección: Tres tiras diarias de *El sorprendente Hombre Araña* (correspondientes al episodio "El impostor"), realizadas por artistas mexicanos para el diario *La Prensa*.

© Marvel Comics.



Arriba:
Choque de estilos en la portada de *El sorprendente Hombre Araña* Nº 155 (1973): El superhéroe dibujado por John Romita (padre) enfrenta a un vikingo gigantesco de Joe Kubert.

Abajo:
¡En los Estados Unidos no se consigue! La boda de Peter Parker y Gwen Stacy, en *El sorprendente Hombre Araña* Nº 128 (1972).

© Marvel Comics.

Y aunque las movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam han sido eliminadas, puede verse una pequeña referencia a las protestas universitarias centradas en la discriminación racial (*El sorprendente* Nº 167), mal que le pese al Hombre Araña, que se muestra un tanto racista en sus comentarios: "¡Son negros y por la forma de actuar, parece que cometerán algún atraco, seguiré todos sus pasos!"

Como las ediciones de La Prensa no presentaban créditos (otra costumbre local), se desconocen los nombres de todos los involucrados en la confección de estas historietas apócrifas (8). Sí se sabe que el dibujante principal de las mismas fue José Luis Durán (ver *El "Rey" Durán*), reemplazado en algunas ocasiones por Roberto Avila. De todas maneras, ambos artistas se vieron obligados a copiar figuras, cuadros y hasta secuencias enteras de sus pares norteamericanos. El resultado final de este experimento gráfico permitía la convivencia, a veces en la misma página, de estilos tan disímiles como los de John Romita (padre), Jim Steranko, Joe Kubert, Jack Kirby, Mac Raboy, Carmine Infantino, Neal Adams, Gene Colan, John Buscema, Steve Ditko, Al Williamson, Gil Kane y hasta de los más representativos dibujantes superheroicos mexicanos, los hermanos Rubén y Jorge Lara Romero.

Aún así, la narración secuencial colisionó con la dinámica puesta en página que era la marca de fábrica Marvel, mostrándose mucho más conservadora en el terreno del impacto visual, netamente subordinado a la palabra escrita. El letreado mecánico de los textos (¡sí, adivinaron!, otra costumbre local) le resta capacidad emotiva a los parlamentos, ya que todas las ideas y emociones se expresan de la misma monocorde manera, sin variaciones tipográficas que acompañen los cambios de estado del personaje. De igual forma, el diseño de las onomatopeyas utilizadas en los episodios apócrifos sirven sólo para reafirmar la existencia de un sonido determinado, resignando el efecto dramático en el lector que alcanzaban los trabajos de Sam Rosen y Art Simek.

(8) Por su similitud con las aventuras para la prensa, los guiones de las revistas del Hombre Araña podrían pertenecer a Martínez (primer nombre desconocido), responsable de las tiras.

Las portadas de los apócrifos, carentes de globos y/o textos de apoyo, se creaban "recortando y pegando", a veces redibujando imágenes de tapas e interiores de otras revistas. Por ejemplo: la figura del Hombre Araña que aparece en la portada del Nº 165 es la misma que ilustra la del Nº 167. Y ambas están tomadas de la página tres del *Amazing* Nº 112, obra de John Romita (padre).

Las aventuras mexicanas del Hombre Araña

La continuidad, punto neurálgico del Universo Marvel, fue tratada de manera ambivalente en las historietas de La Prensa, debido seguramente a la cantidad de manos involucradas. De acuerdo con Fernando Franco, editor de la revista teórica peruana *Kingdom*, "lo único que (Santaella) le pedía a los nuevos autores mexicanos era respetar la continuidad del arácnido. Es decir, evitar matar a un personaje, que la tía May no mutara en araña, que el héroe perdiera un brazo o cosas similares". Ceñidos a estas férreas condiciones, la primera historieta apócrifa presentó un muy bajo perfil: La muerte del Hombre Araña a manos de un nuevo villano, el Hombre de Hierro (sin relación con el homónimo alter ego de Tony Stark).

Pero las últimas páginas del Nº 123 revelaban el verdadero final: Toda la aventura vivida no había sido otra cosa que un sueño. Con esta remanida vuelta de tuerca, La Prensa se garantizó cierta libertad creativa para jugar con el destino de los personajes, sin por ello interferir con el desarrollo oficial de los mismos. Las secuencias oníricas abusaron de los primeros cuatro apócrifos. A este deceso del Hombre Araña le siguió, inmediatamente, una segunda muerte del arácnido más famoso, esta vez ocasionada por el Duende Verde (Nº 124-125, 30 de marzo y 15 de abril de 1972); y la boda de Peter Parker y Gwen Stacy (Nº 128, 31 de mayo de 1972), también obstaculizada por el Duende.

El recurso se utilizaría por última vez para explicar un absurdo vuelco hacia la actividad criminal del trepamuros (Nº 172, 20 de julio de 1973).

El "Rey" Durán

Uno de los dibujantes de historietas más prolíficos de México, José Luis Durán nació en 1949 en Hacienda del Lobo, en el estado de Zacatecas. Sus pininos gráficos los realizó para la revista de terror *El carruaje del Diablo*, trabajo que le abrió la puerta del imperio hispanoparlante del cómic: la Editorial Novaro. Allí ilustró *Vidas ejemplares* y *Vidas ilustres*, dos masivos éxitos que llevaban al noveno arte las biografías de famosas personalidades y de referentes religiosos, respectivamente.

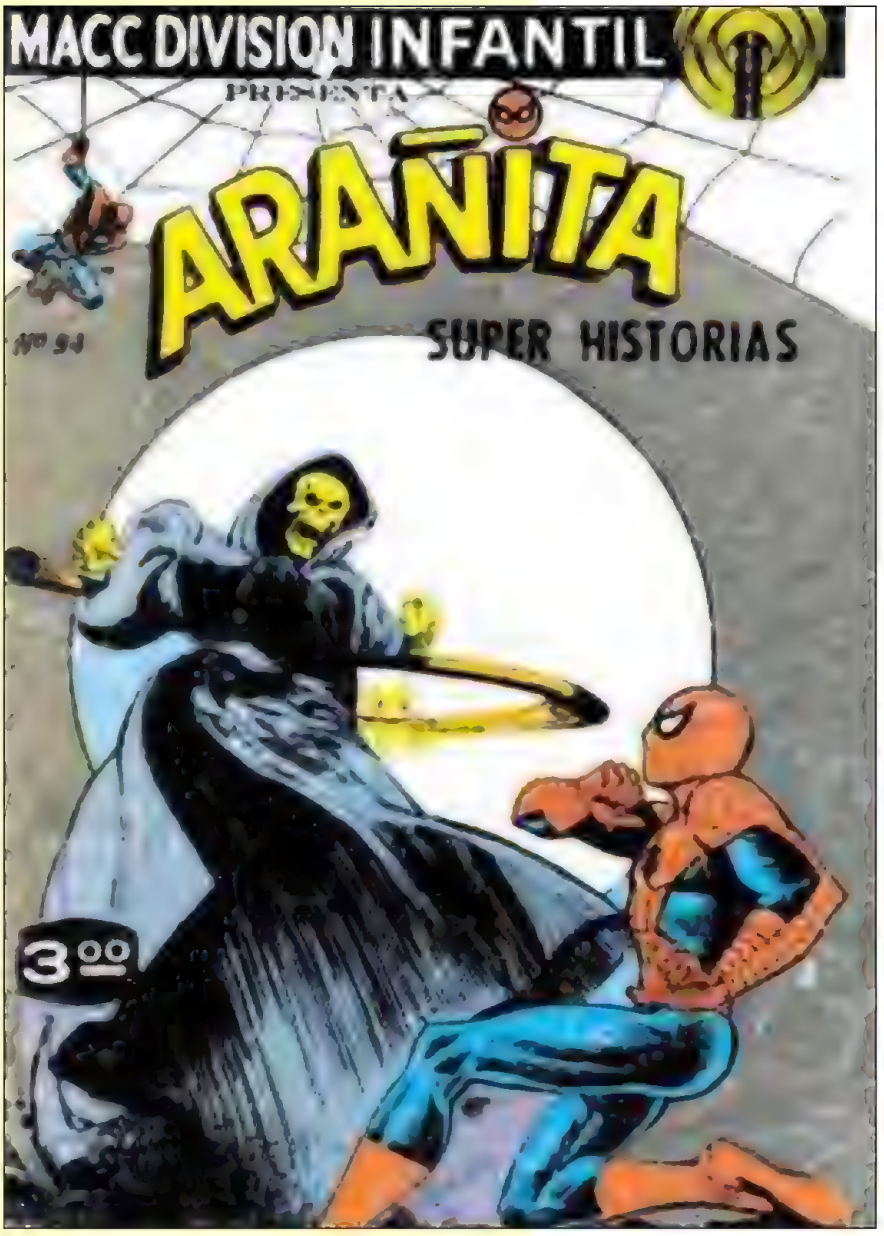
A comienzos de los '70 colaboró con las editoriales Rumbo y La Prensa, donde se hizo cargo de las versiones locales de *El sargento Furia* y *El sorprendente Hombre Araña* (tanto en revistas como en tiras para los diarios), labor que lo transformaría, de hecho, en el dibujante "oficial" de los apócrifos Marvel.

Su relación con la Casa de las Ideas continuó, como Director de Edición, en las publicaciones de Macc División Historietas. Bajo su gestión, se realizaron en México gran cantidad de episodios de *Puño de Acero* (traducción de Iron Fist), *La Pantera Negra*, *Los 4 Fantásticos* y *Arañita* (*Spidey Super Stories*), de la que el propio Durán llegó a dibujar casi cien números.

Sobre *Arañita*, su obra más recordada por los fanáticos mexicanos, Durán contó a la página web *Piedras rodantes* que trataba de darle a Peter Parker "un cuerpo más infantil, porque se quería hacer énfasis en que las aventuras ocurrían cuando él era muy joven. Todo lo demás era igual: su traje, sus telarañas, los poderes. Todo era producción nacional, las historias y los dibujos. Incluso a mí me tocó crear a un villano, que se llamaba Niebla, que se convertía en humo y se metía dentro de una botella. En casi todos los capítulos se recordaba el detalle de cuando lo pica la araña. Yo supongo que tendría unos 14 años el personaje. Más o menos parecido al Pequeño Archie".

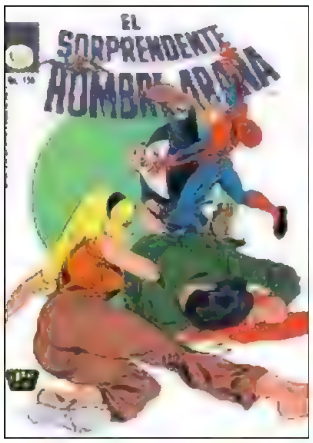
Después de su paso por el Universo Marvel, Durán se abocó a los luchadores enmascarados, uno de los géneros más importantes de la industria historietística mexicana, firmando las aventuras de *El Santo* y *Blue Demon*, algo así como los Superman y Batman del catch. De regreso en Editorial Novaro, se dedicó en exclusiva a las versiones locales de *Tarzán*, *El Llanero Solitario* y *Roy Rogers*, que también se publicaron en Europa. Durante la última década colaboró con Editorial Vid, sobre todo en el exitoso relanzamiento de *Fantomas* y en el western *Joey Treviño*.

Exponente insoslayable del cómic mexicano de aventuras, cultor de una narración gráfica lineal y sin estridencias, apoyado en una camaleónica copia de estilos por imposición editorial, José Luis Durán es un disciplinado militante de la historieta-entretenimiento, responsable de muchos de los mejores momentos de la infancia latinoamericana de los '60 y '70. No es poco.



Portada de *Arañita* Nº 94 (20 de enero de 1977), título más exitoso en México que en los Estados Unidos.

© Marvel Comics.



En los apócrifos mexicanos también dijeron presente supervillanos clásicos como el Alfiler (Kingpin, N° 156, arriba) y el Doctor Infierno (Doctor Doom, N° 177, abajo).

© Marvel Comics.

De todas formas, el control editorial sobre los contenidos era bastante errático. En algunas aventuras evidenciaba un alto conocimiento de las subtramas que se estaban desarrollando en los EE.UU., como en el mencionado casamiento de Peter y Gwen, tema que había sido el detonante del viaje a la Tierra Perdida de Ka-Zar en *Amazing* N° 103-104, publicados en México justo antes de la boda (*El sorprendente* N° 126 y 127, 30 de abril y 15 de mayo de 1972).

En contadas ocasiones, el respeto al desarrollo del universo Marvel sobrepasaba a los eventos difundidos en las páginas del Hombre Araña. Un claro ejemplo lo encontramos en el tratamiento que los autores mexicanos le dieron al personaje del Alfiler, traducción bastante libre y desafortunada de Kingpin. En *Amazing* N° 85, el rey del crimen organizado había quedado en estado de shock tras haberse enterado que su hijo era el malvado conocido como Schemer. Sin embargo, para su apócrifa reaparición en *El sorprendente* N° 156 (30 de marzo de 1973), el Alfiler se muestra totalmente recuperado (tal como se había establecido durante la saga del quinto durmiente serializada en *Captain America & The Falcon* N° 147-148), escapado de la cárcel en la cual se encontraba preso (según el narrador en off del *Amazing* N° 113, publicado en México en *El sorprendente* N° 143) y al mando de una anónima organización delictiva (9).

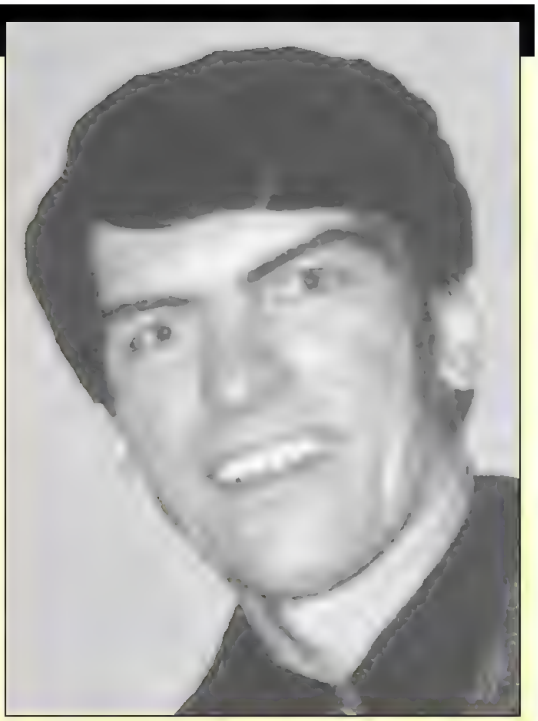
También resulta llamativo y premonitorio el alto rango que se le otorgó al Duende Verde dentro de la galería de criminales del Hombre Araña, al haberlo hecho protagonista de dos grandes impactos (oníricos, es cierto, pero es lo máximo que se permitía La Prensa) para la saga del trepamuros: una de sus muertes y el casamiento.

Para terminar con los villanos, resulta interesante destacar el enfrentamiento entre el Hombre Araña y el Doctor Infierno (traducción del Doctor Doom), en *El sorprendente* N° 177 (31 de agosto de 1973), recuperando para la cronología mexicana parte del conflicto originado en *Amazing* N° 5.

(9) Las características de la reaparición apócrifa de Kingpin prácticamente coincidieron con las de su regreso oficial en *Amazing* N° 163-164 (diciembre de 1976 y enero de 1977).

Un Hombre Araña macho no debe llorar

El punto más flojo de todos los apócrifos es, sin ninguna duda, la errónea interrelación entre los personajes y su entorno, principalmente en todo lo que atañe al superhéroe protagonista. A lo largo de sus 44 aventuras mexicanas, Peter nunca se replantea su existencia como Hombre Araña. Y tampoco culpa a su otra personalidad por los problemas personales que le acarrea porque, sencillamente, no le trae ninguno. No hay discusiones con Gwen ni peleas con Flash Thompson; tampoco complicaciones laborales y, menos aún, económicas. Al sur del Río Bravo, la vida le sonríe a Parker como nunca lo hizo en la Gran Manzana: Su tía May nunca se enferma, la Policía no lo persigue. ¡Si ni siquiera se lo ve trasnochando para estudiar! Y a pesar de haber sido contratado como empleado a tiempo parcial del matutino de J.J. Jameson, en México Parker seguirá desempeñándose como fotógrafo *free-lance* de El Clarín (traducción del Daily Bugle) hasta que *El sorprendente* cierre sus puertas. Milagrosamente, en uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, el Hombre Araña logrará un envidiable ascenso social. Dependiendo de la semana, Peter habitará, él solo, un amplio y moderno departamento, aunque en las páginas de *Amazing* ya se hubiera mudado al de Harry Osborn, que en realidad era solventado por su padre, Norman Osborn. En otras ocasiones, Parker compartirá la vieja casona suburbana de su tía May, que en los números estadounidenses había decidido irse a vivir a la casa de su amiga Anna Watson, para saltar luego a desempeñarse como ama de llaves en la casa del Doctor Octopus (*Amazing* N° 115, publicada en México en *El sorprendente* N° 145, del 15 de diciembre de 1972). La abrumadora ingesta de quesadillas, sumado al picor del chile, parecen haber alterado los poderes del Hombre Araña durante su estancia en México. El desarrollado sentido arácnido le sirve más para leer las mentes de sus adversarios que para alertarlo sobre un peligro inminente. Su agilidad y superfuerza se han visto drásticamente reducidas, bastando un sólo golpe para noquearlo, aún cuando el arácnido se encuentre en su mejor estado físico.



Una de las figuras más controvertidas del cómic norteamericano, James C. Shooter inició su carrera profesional a los 13 años, vendiendo algunos guiones (hoy clásicos) para la Legión de Super Héroes, que DC publicaba en *Adventure Comics*. Comenzó a trabajar para Marvel como Director Editorial en 1976, siendo designado Editor en Jefe dos años después, liderando el periodo creativo y comercial en que la Casa de las Ideas pasó a dominar el mercado y a expandirse horizontalmente hacia otras áreas de la industria del entretenimiento. Después de su traumática partida de Marvel en 1987, fundó (y fundió) Valiant Comics, Defiant Comics, Broadway Comics y Daring Comics.

Durante los últimos '70 y los primeros '80, Marvel tenía un representante mejicano con quien el Departamento de Licencias Internacionales estaba razonablemente contento. No recuerdo el nombre de la compañía en estos momentos, pero yo mismo traté con el editor, un hombre joven llamado Remy (acento en la e) Bastien, en diversas ocasiones. Solía mostrarse como un gran fanático Marvel; y parecía muy brillante y entusiasta.

En ese entonces, era muy común que los cómics Marvel fueran pirateados; y nosotros siempre intentábamos detenerlos, incluso recurriendo ocasionalmente a litigios judiciales. Es probable que algún editor golondrina mexicano publicara historietas del Hombre Araña hechas de manera ilegal. Supongo que es incluso posible que fuera nuestro legítimo concesionario quien las hacía a nuestras espaldas. No lo sabíamos. Nunca hubiéramos permitido que se publicaran el tipo de historietas que ustedes mencionan en esta nota.

De todas formas, su coeficiente intelectual parece ser el que más se ha deteriorado. En el citado *El sorprendente* N° 167 (15 de junio de 1973), el Hombre Araña no se da cuenta de que ha estado colaborando con un falso Capitán América hasta que el émulo del Centinela de la Libertad se lo reconoce cara a cara. No sería nada grave, teniendo en cuenta que el anónimo profesor que se hace pasar por el Capi es tan fuerte, ágil y decidido como Steve Rogers, sólo que pertenece a la raza... negra!!! (10).

El aire latinoamericano le ha caído de maravillas también al resto de los protagonistas. Harry Osborn no tiene problemas con las drogas, situación que venía arrastrando desde el *Amazing* N° 96 y que lo llevaría a la esquizofrenia, de acuerdo con el médico que lo atiende al comienzo del *Amazing* N° 121. Por su parte, Flash Thompson se comporta como si nunca hubiera sido reclutado para pelear en Vietnam, desechando el trauma que le dejara su paso por el "Sector B", tal como lo estableciera la saga conjunta del arácnido y el Doctor Centella (traducción de Doctor Strange) en *Amazing* N° 108-109. Y como Londres es una ciudad muy fría y lluviosa, Arthur Stacy (tío de Gwen) cambió su departamento británico por una coqueta casa en los suburbios de Nueva York.

(10) La aventura está, argumental y gráficamente, calcada del *Daredevil* N° 69 (publicada por La Prensa en *Diabólico* N° 69, del 31 de marzo de 1972), obra de Stan Lee y Gene Colan. En la versión mexicana, el Hombre Araña ocupa el rol de Daredevil y el falso Capitán América el del héroe invitado, La Pantera Negra.

El rol de la mujer

Como la mexicana es una sociedad predominantemente machista, en las aventuras apócrifas del Hombre Araña los personajes femeninos jóvenes (las madres o tutoras son un universo aparte y asexuado) se corresponden con los dos clásicos estereotipos populares de belleza y comportamiento.

Por un lado, la mujer pura y casta, sometida bajo el peso de ancestrales mandatos familiares que imponen el recato y la mesura.

Y por el otro, la *femme fatale* libre de ataduras morales, individualista, independiente y, por lo tanto, peligrosa.

Aunque se tratara de una pesadilla, Marvel nunca hubiera aprobado al Hombre Araña disparando contra un ser humano. Pero al sur del Río Bravo, la historieta es otra. Cubierta de *El sorprendente Hombre Araña* N° 172.

© Marvel Comics.

Superhéroes, mujeres exuberantes y ciencia-ficción, la ecuación perfecta para las historietas de La Prensa. Cubiertas de *El sorprendente Hombre Araña* N° 168 (arriba) y 176 (abajo).

© Marvel Comics.

Gwen Stacy pertenece al primer grupo. De participación escasa y *muy* secundaria en las aventuras, cumple a la perfección el rol de novia eterna y decente del protagonista, cómodamente instalada bajo la sombra protectora del hombre. Con la precisión de un reloj suizo, responderá a las ideas, gustos y deseos de Peter Parker en un claro ejemplo de personalidad simbiótica, ya que su principal función en la vida es complacer a su compañero. Incluso llegará a dejar de lado su fuerte rencor hacia el trepamuros, eje central en la relación afectiva planteada por Stan Lee. Después de ayudar al superhéroe en algunas aventuras, Gwen exclama: "Jamás habrá nadie tan valiente como el Hombre Araña... Y yo que lo odiaba tanto".

En el extremo opuesto se encuentra la blonda Hidra, basada gráficamente en la Madame Hydra de Jim Steranko que, a pesar de usufructuar la imaginería visual de la organización terrorista Marvel, no es más que una recurrente ladrona solitaria de figuras arqueológicas. Eso sí, gracias a su inteligencia y fuerza física es capaz de doblegar a la Policía y al Hombre Araña. "¡Ja, ja, ja! ¡Qué fácil es robar, nadie puede detenerme!" es el parlamento que mejor define su estilo de vida.

Incapaz de ser catalogada dentro de alguno de estos dos parámetros, Mary Jane Watson, por ese entonces novia de Harry Osborn, no aparecerá en las historietas mexicanas del trepamuros.

Desde el terreno llano de la ilustración la figura femenina será explotada eróticamente, sin importar demasiado en qué bando milita el personaje. Ajenas a los *comic-books* norteamericanos de la época, pero omnipresentes en la industria mexicana de la historieta, las poses de connotaciones sexuales más que obvias cruzaron límites que Marvel nunca hubiera permitido. En la portada (e interior) de *El sorprendente* N° 173 (3 de agosto de 1973), el cuerpo de Gwen Stacy no sólo provoca explícitamente, sino que muestra parte de su roja ropa interior.

Para Fernando Franco, "lo que más impresionaba a los lectores eran, sin duda, las muy espectaculares y contorneadas féminas que integraban el cómic, aunque su participación en el mismo era meramente estética. Recuerdo varias páginas de uno de esos números en el que Spidey era supuestamente asesinado; y Gwen lloraba la desaparición de Parker en tres largas páginas que nos mostraban toda su esbelta anatomía recostada en una cama".

Un héroe local

De acuerdo con el canon historietístico mexicano, la mayor cantidad de aventuras apócrifas del Hombre Araña giraban alrededor de tópicos remanidos en la ciencia-ficción: Cavernícolas gigantes, viajes por el tiempo, futuros post-apocalípticos, grandes inventos muy mal utilizados y adelantos tecnológicos convertidos en terribles amenazas. Planteos y resoluciones argumentales adocenadas, que dejaban en segundo plano la vida privada de los personajes involucrados. Anécdotas menores protagonizadas por el Hombre Araña, pero que podrían haber sido vividas por Fantomas, El Santo o cualquier otro héroe del vasto panteón local.

Y aquí deberíamos buscar las verdaderas razones tras el abrumador éxito que obtuvieron, en el momento de su aparición, estas historietas de una calidad promedio muy baja. En ningún momento intentaron copiar el estilo típicamente norteamericano de la Marvel, sino que se plantearon la apropiación de los conceptos básicos para aplicarlos de acuerdo con los contemporáneos parámetros culturales locales. Como un proceso de globalización a la inversa, donde los elementos norteamericanos funcionaran absorbidos por los usos y costumbres mexicanos.

En la actualidad, los ejemplares del Hombre Araña de La Prensa son los más buscados por los coleccionistas de toda América Latina. Pero como los tiempos cambiaron, los números que menos interés despiertan son, precisamente, estos apócrifos, fieles reflejos de la época de oro de la historieta superheroica mexicana y responsables por los más altos niveles de venta que el trepamuros haya obtenido en idioma español. Gracias a la labor de Stan Lee, John Romita (padre) y Gil Kane, pero también a la de Mario Santaella, José Luis Durán y Roberto Avila.

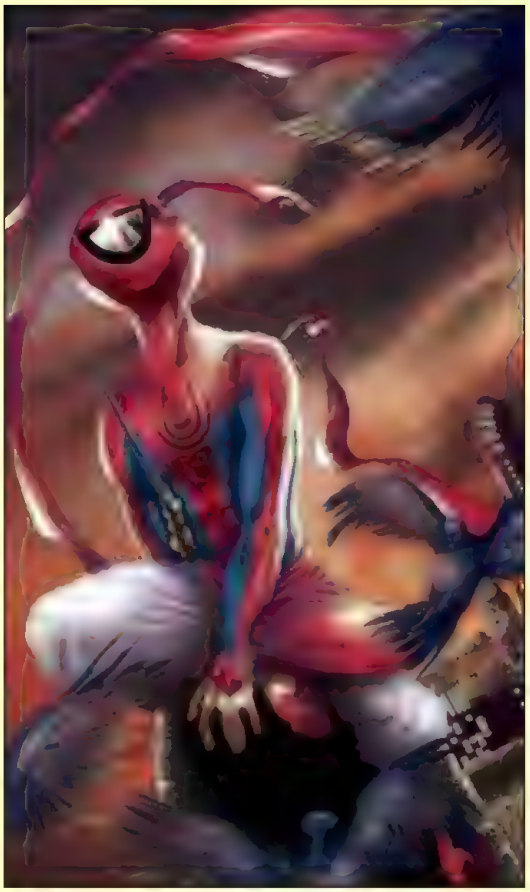
Otros países, otras arañas

Si bien el caso mexicano presenta características particulares, La Prensa no fue la única empresa que realizó historietas locales del Hombre-Araña, fuera de los Estados Unidos.

Siempre con autorización confirmada por Marvel, la editorial portuguesa Futura armó sus propios cómics del arácnido en la década del '70, adaptando al formato fotonovela los capítulos del dibujo animado *Spider-Man* (1967-70), aquel que fuera supervisado por el director Ralph Bakshy.

A raíz de la exposición internacional del programa, la Casa de las Ideas comenzó a penetrar en nuevos e inexplorados (por ese entonces) mercados, sobre todo el de la multimillonaria industria editorial japonesa, poseedora de un altísimo nivel de lectura de historietas (mangas) *per capita*. En este sentido, a través de su representante Gene Pelc, Marvel cerró un acuerdo con Shueisha Publishing para traducir las aventuras del trepamuros, iniciativa que terminó en un estrepitoso fracaso y fue cancelado en poco menos de tres meses. "Un hombre de Toei -comentó Pelc a la revista *Foom* en 1978- nos sugirió la producción local de series Marvel basadas en la cultura japonesa, producidas, dirigidas y realizadas en Japón especialmente para ese mercado. A él le agradaba la apariencia del Hombre-Araña y el concepto básico tras la picadura de la araña radioactiva y la adquisición de fuerza proporcionada, pero no estaba conforme con todo el resto. Así que, en la versión japonesa, el Hombre-Araña mantendría sus características gráficas, pero Peter Parker sería un estudiante japonés; y sus experiencias presentarían características orientales, expandiendo la saga desde una perspectiva japonesa. Los cómics estarían completamente reescritos y redibujados por artistas japoneses".

Guionado por Kosei Ono y dibujado por Ryoichi Ikegami (futuro autor de *Sanctuary* y *Crying Freeman*), el manga de *Spider-Man* apareció en 1969, trasladando a escenarios nipones la saga superheroica del arácnido, personalidad secreta del



adolescente Yu Komori. La historieta fue muy bien recibida, siendo compilada en varios volúmenes (traducidos, con dispar suerte, al inglés, francés e italiano) y dando pie a una serie televisa de acción real, producida por la propia Toei entre 1978 y 1979.

La última encarnación del trepamuros es *Spider-Man India*, miniserie de cuatro números coproducida por Marvel y Gotham Entertainment Group, la editorial de historietas más importante de la India y licenciataria local de la Casa de las Ideas. Ambientada en la ciudad de Agra, hogar del Taj Mahal, el protagonista es el adolescente Pavitr Prabhakar, de Mumbai, imbuido con los poderes sagrados de una araña gracias a las argucias de un yogui místico. Su misión: detener el fin del mundo a manos del Duende Verde, transformado en un diabólico demonio raksha. Escrito por Jeevan J. Kang, Suresh Seetharaman y Sharad Devarajan, e ilustrado y coloreado por Kang, este relato "simboliza el proceso de globalización existente entre India y los Estados Unidos", declaró Devarajan al diario *The India Times*.

El cómic, aparecido el pasado julio en la India, será traducido al inglés a partir de noviembre.

Izquierda:
Ilustración para portada de *Spider-Man India* N° 1.

Arriba:
Tercer número del cómic portugués montado con los fotogramas del dibujo animado.

Abajo:
Primer tomo recopilatorio japonés del *Spider-Man* manga.

© Marvel Comics.

La Botica de Maneco

1602

Libros Uno y Dos

Guión: Neil Gaiman

Dibujos: Andy Kubert

Color: Richard Isanove

Traducción: Tomás Krenn (Uno y Dos) y Marcelo Iglesias (Uno)

Comics Conosur

88 y 80 páginas a cuatro colores

ISBN: 987-20758-1-6

(Obra Completa)

Arriba:
Portadas
de la edición argentina.

Derecha:
Doble página
realizada por Andy Kubert.

© Marvel.

El código Gaiman

¿Qué hubiera pasado si el superheroico Universo Marvel comenzara a desarrollarse en los últimos años de la Inglaterra Isabelina? A muy gruesas pinceladas, así podría resumirse la premisa de *1602*, laureada miniserie de ocho entregas guionada por Neil Gaiman e ilustrada por Andy Kubert y Richard Isanove, aparecida originalmente entre agosto de 2003 y junio de 2004. De acuerdo con el avance editorial escrito por el propio Gaiman, en la ficción "Sir Nicholas Fury es el Jefe de Inteligencia de la Reina; el Doctor Stephen Strange es el médico (y mago) de la Corte; la Inquisición está torturando 'embrujados' (el término dado en la época a los mutantes), muchos de los cuales se han refugiado en un santuario inglés dirigido por Carlos Javier; y ahora, un tesoro misterioso -que puede ser algún tipo de arma- está siendo enviado desde Jerusalén a Inglaterra por el último de los Templarios".

Meticulosa, detallista e intertextual, la trama de Gaiman inserta a los paladines de la Casa de las Ideas en un contexto histórico similar al de la Europa del año del título, utilizando en el camino las herramientas dramáticas propias del relato victoriano, recurso mucho más notorio en las portadas del afichista teatral Scott McKowen, que buscan deliberadamente reproducir los efectos visuales del arte del grabado.

Un clima meteorológico y político que preanuncia el fin del mundo es el disparador de esta historia que aúna guerras internas por la sucesión de la Corona; el destino del Imperio en el Nuevo Mundo; supuestas conspiraciones templarias al abrigo del serio enfrentamiento entre el catolicismo y el protestantismo; y el advenimiento de una raza de superhéroes capaces de afrontar tales desafíos.

Para un autor de la talla de Gaiman, la historieta promete más de lo que entrega, sobre todo teniendo en cuenta algunos exquisitos diálogos en donde se mezclan el discurso histórico, los manejos políticos y un impresionante bagaje cultural, todo de manera didáctica y entretenida.

Por desgracia, muchas de las vueltas de tuerca más ingeniosas de la trama se apoyan en la reconversión temporal del clásico Universo Marvel de los años '70, dejando fuera de carrera a aquellos lectores no familiarizados con el mismo, una característica originaria de la saga que no fue salvado en la muy cuidada edición de Comics Conosur.

Fernando Ariel García

Biblioteca Clarín de la Historieta

N° 20: Mandrake/ El Fantasma

Guión: Lee Falk

Dibujos: Lee Falk y Phil Davis (Mandrake); Ray Moore, Wilson McCoy y Sy Barry (El Fantasma)

Traducción: No acreditado

Diario Clarín

290 páginas en blanco y negro

ISBN: 950-782-387-5

El último suspiro

La promocionada colección de libros producida por el gran diario argentino llegó a su fin, presentando diversas aventuras de los personajes creados por el norteamericano Lee Falk: Mandrake el mago y El Fantasma. Más allá de los criterios seguidos para seleccionar el material de estos dos verdaderos pesos pesados del noveno arte, reconocidos y seguidos por fanáticos de todo el mundo, la lectura del libro deja el mismo sabor de insatisfacción que la Biblioteca toda.

Lamentablemente, muchas de las premisas que se habían prometido al lanzar la iniciativa cayeron muertas después de dar unos pocos pasos. Y si bien pueden entenderse los problemas de maquetación que surgen al rearmar los materiales originales en un nuevo y más pequeño formato, las soluciones ofrecidas suelen complicar el proceso de lectura (mucho menos que en otras ocasiones, es cierto) y la calidad de reproducción de las tiras es mala. Las planchas dominicales, originalmente impresas a color, fueron ofrecidas en blanco y negro; y las tiras diarias, elaboradas con un sugestivo estilo de medios tonos, aparecen manchadas y borroneadas.

El recorrido por el historial de Mandrake dejó fuera, sin ningún tipo de lógica, los años de Fred Fredericks, cuyos datos biográficos incluye el libro. Sin su presencia no hay registros, por poner dos ejemplos, de la mansión Xanadú (hogar de algunas de las más recordadas sagas del mago) ni de la organización Inter-Intel, ambas mencionadas en el prólogo. Tampoco llega a lucirse en su justa medida el personaje de la Princesa Narda y no queda claro el vuelco sufrido por Mandrake, de místico a hipnotista, debido a las airadas protestas elevadas a los medios por grupos de católicos fanáticos.

La extensa saga inicial del Fantasma fue mutilada, eliminando el tramo final que une el cierre impuesto por Clarín y la revelación del origen del paladín enmascarado, que el volumen presenta como una historieta aparte y sin ningún tipo de relación con el debut. Por otra parte, la traducción de esta primera aventura es realmente lamentable, habiendo trasladado la acción de Nueva York a Buenos Aires, presumiblemente por no haber tenido acceso al cómic original.

Obviamente, el lector neófito no habrá sufrido ninguna de estas calamidades, inmerso en el devenir de las tramas, todavía frescas a un promedio de sesenta años de distancia. Pero la verdad es que *Clarín* debería haber resguardado la integridad de las obras seleccionadas, por respeto a los autores y a los lectores que los acompañaron durante diez meses. Sobre todo, teniendo en cuenta el alto estándar alcanzado en otras colecciones producidas por el diario. ¿O será que la literatura merece un trato preferencial por sobre la historieta.

Que las aventuras de Mandrake y El Fantasma logren sobreponerse a este libro, resalta la calidad del trabajo original de los autores, capaz de superar cualquier escollo que se les presente a estas alturas. Y eso, tal vez, sea lo único que importa.

Fernando Ariel García

Izquierda:
Mandrake y el Fantasma, en una pintura de Fred Fredericks..

Arriba:
Portada del último tomo de la *Biblioteca Clarín de la Historieta.*

© King Features Syndicate.

Enrique Breccia Dibujos

Autor: Enrique Breccia

Ancares Editora

48 páginas en blanco y negro

Textos en castellano e inglés

ISBN: 987-1120-06-0

Izquierda:
Cubierta del primer libro de ilustraciones de Enrique Breccia.

Centro:
Cuervos, con la influencia del grabado revolucionario mexicano.

Derecha:
Lovecraft, el nombre del horror.

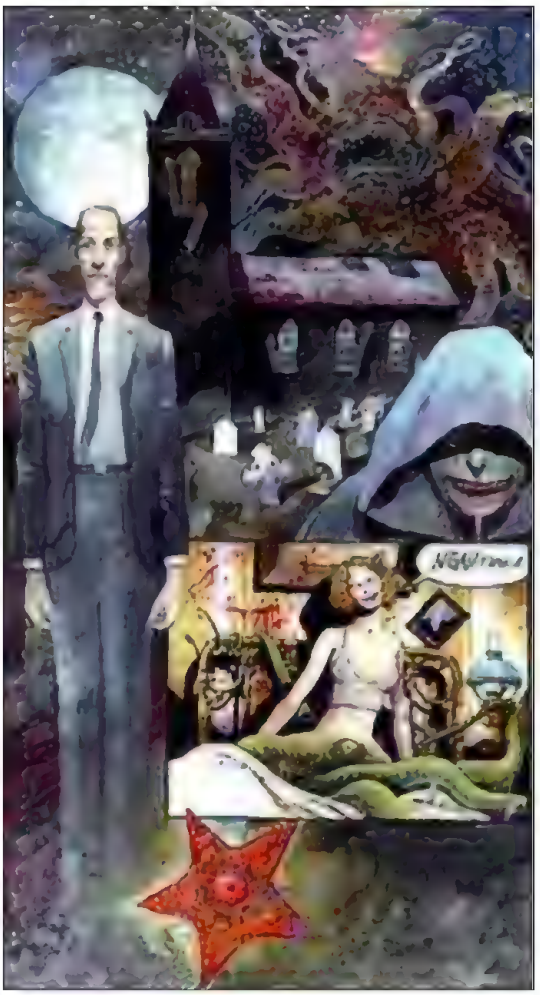
© Enrique Breccia.

Un mundo de contrastes

"Enrique Breccia es el artista más versátil que hay en la Argentina", arranca diciendo el texto de la contratapa de este libro de ilustraciones tan eclécticas como desconocidas. Y luego lo demuestra.

Abarcando una amplísima gama temática que va desde *Marco Mono* hasta la novela gráfica *Lovecraft*, estas páginas granjearán al lector-espectador un pase libre y permanente a los registros visuales y temáticos que definieron la trayectoria de Enrique Breccia y las distintas variantes de encarar un mismo trabajo. Resulta sumamente instructivo, en este sentido, el rescate de algunos contenidos (tanto conceptuales como prácticos) del curso de dibujo dictado por el autor en la ciudad de Mar del Plata, en 1999, centrados en el tono, la línea y el claroscuro. "En la naturaleza, la línea no existe -escribe Breccia-. En ella los objetos y las formas se definen por oposición de luces y sombras, colores, valores y tonos. En el dibujo de historieta, cuyo fin último es la síntesis expresiva, es necesario acostumbrar al ojo a un mundo de contrastes: luz y sombra, claro y oscuro, blanco y negro".

Lo que esta recopilación de ilustraciones demuestra es que el ojo (y la mano) de Breccia están un paso más allá de lo conocido y lo esperado. "Mi asombro -cuenta Ariel Olivetti en la introducción- fue descubrir que (...) el mismo tipo que me había deslumbrado con sus dibujos de monstruos, o de



gauchos, o en Alvar Mayor (...) se animaba a seguir reinventándose en cada estilo y en la técnica pictórica que se le antojase".

Es así. La escuela del grabado mexicano, el detalle victoriano, el constructivismo ruso, el afichismo político y hasta la caricatura clásica, aparecen aquí aplicados a la narración de un relato o a la comunicación de una idea. Sublimando la historia del arte en golpes de pincel, el evanescente bosquejo de un lápiz, el trazo ansioso del bolígrafo o la sugerencia furtiva del acrílico, Breccia hunde su plumín en la esencia de Batman, los escolares mutantes de la Generation X o en la descarnada y descartada aventura final de Wolverine; en los devaneos literarios de Jack Vance y Harlan Ellison; en la recobrada efervescencia militante peronista; en los clásicos de la literatura juvenil y en la obsesión actual por los tiburones, ofreciendo "un muestrario único de un artista que casi no hace bocetos, que dibuja y 'se manda' directo sobre el papel y que a base de oficio y talento, jamás conoció el temor a la hoja en blanco".

Fernando Ariel García

El camino del Incorruptible

Hubo un momento en que Nippur pasó de ser el personaje más importante de la Editorial Columba a ser uno de los personajes más importantes de la historieta argentina. En esta transición, mucho tuvo que ver el encuentro, a comienzos de la década del '70, entre los guiones de Robin Wood y los dibujos de Ricardo Villagrán, que en la colección de comic-books (o revistas en "formato mexicano", como se las conocía en la época) *Nippur de Lagash* fueron definiendo las bases de aquello que más tarde sería mito.

Una de estas historias fundacionales es la que relatan estos dos libros que, si bien pueden leerse por separado, en conjunto ofrecen el mosaico completo de una aventura épica asentada en la amistad incondicional de los protagonistas: Teseo y Nippur, pero también el jorobado Hattusil, el gigantesco Ur-El y la pelirroja amazona Karien, centros neurálgicos en la saga afectiva del Errante.

Estableciendo un singular concepto del tiempo, Wood fusionó historia y mitología de distintas civilizaciones para desarrollar una clásica búsqueda (externa e interna) disfrazada de aventura y destino. Al mismo tiempo, en un experimento narrativo inusual para la época, desdobló la presentación de los episodios en los dos títulos que presentaban al paladín sumerio: la antología *D'artagnan* (los dibujados por Mulko) y la mencionada *Nippur de Lagash* (los ilustrados por Villagrán), donde unos meses antes había serializado la adolescencia conjunta de los involucrados.

Como en todo relato peregrino, el camino es tan importante como la llegada. Y en este caso en particular, el trayecto está plagado de referencias al momento histórico que atravesaba la Argentina (noviembre de 1973 a marzo de 1974), años en que cristalizó la asunción de Juan Domingo Perón a su tercer período presidencial, poco antes de que rompiera lanzas con la agrupación Montoneros y falleciera.

A diferencia de Oesterheld (militante de la agrupación guerrillera), Wood no tomó partido por ninguna de las facciones en pugna, pero sí incorporó el dilema de la hora a su serie de populares viñetas. El eje central que marca la búsqueda de Teseo (mítico matador del Minotauro, defensor de los débiles y los oprimidos; y Rey de Atenas, donde instauró la democracia) puede ser leído también como metáfora de la esperanza depositada en una figura reverenciada y seguida por gran parte de la sociedad; así como la dicotomía Teseo-Menesteo (el dictador que usurpó el trono) corporizaría las dos caras que el General reflejaba en las diferentes clases sociales. De la misma manera, los dos finales alternativos planteados para la epopeya (tan similares y a la vez tan distintos, muy acertadamente incorporados en esta edición), reflejarían los caminos hacia los que se abría la Argentina: la imposición de un modelo con o sin derramamiento de sangre.

Hubo un momento en que Nippur pasó de ser el personaje más importante de la Editorial Columba a ser uno de los personajes más importantes de la historieta argentina. Entre los múltiples niveles de lectura que permite esta obra, se encuentra la clave.

Fernando Ariel García

La búsqueda de Teseo

Guión: Robin Wood

Dibujos: Sergio Mulko

Doedytores

72 páginas en blanco y negro

ISBN: 987-9085-17-5

Hipólita y Teseo

Guión: Robin Wood

Dibujos: Ricardo Villagrán

Doedytores

72 páginas en blanco y negro

ISBN: 987-9085-16-7

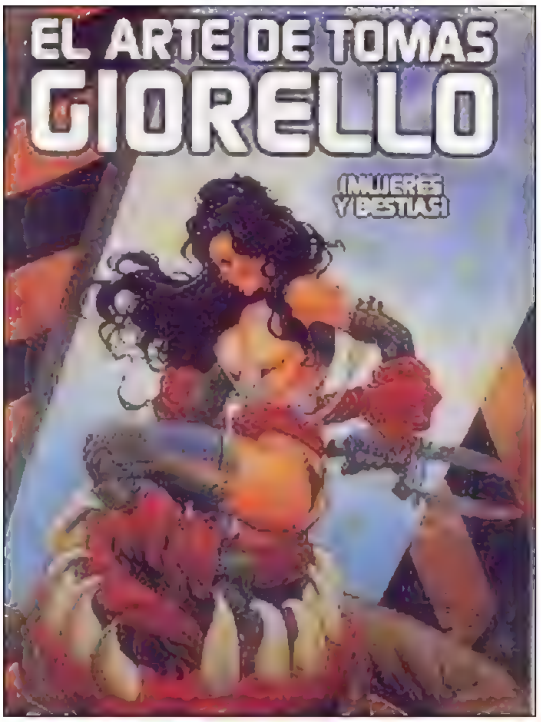
Izquierda:
El trazo de Ricardo Villagrán definió el perfil masivo de Nippur de Lagash.

Arriba:
La búsqueda de Teseo: Una saga en dos libros.

© Wood, Villagrán y Mulko.

El Arte de Tomás Giorello - Mujeres y Bestias
Deux Arts & Sketchbooks

Libro de ilustraciones de este argentino que triunfa en el mundo, sobre todo gracias a sus actuales trabajos para los cómics de *Star Wars* producidos por Dark Horse. En este tomo, uno de los prestigiosos ayudantes del Estudio Villagrán reúne bocetos y pinturas de sus trabajos más logrados.



Las aventuras de Pinocho
Editorial Edhasa

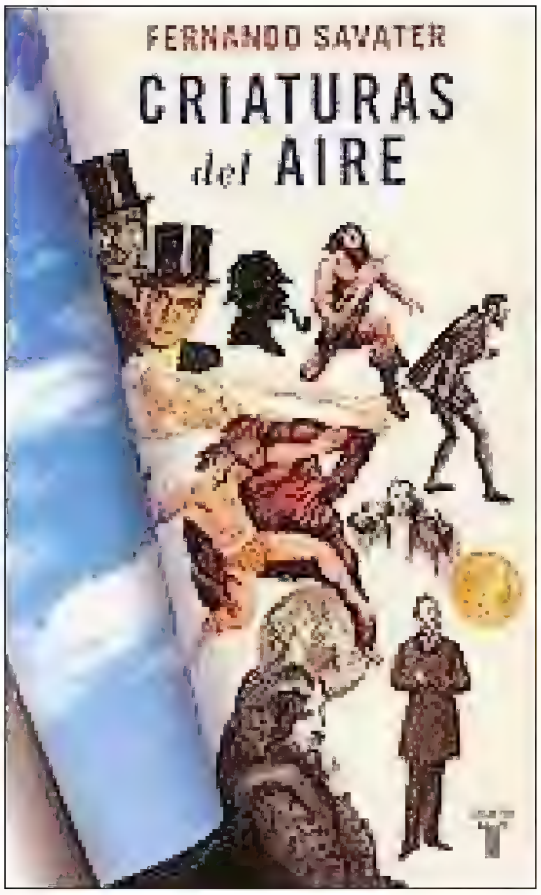
Llegó a la Argentina esta cuidada edición española del libro de Carlo Collodi, que narra "el doloroso aprendizaje de la vida que realiza el muchacho-marioneta, su eterna rebeldía y sus extraordinarias aventuras". Como plus, el volumen reproduce las clásicas ilustraciones a color realizadas en 1911 por Attilio Mussino, creador de la pionera historieta *Bilbolbul*.

Bastion Comix N°1
Editorial De los Cuatro Vientos

Nueva entrega de la antología que se presentó en la pasada Feria del Libro de Buenos Aires. Con menos páginas y menos precio, pero volcada decididamente a la historieta de género. Hay manga, fantasía heroica, terror, western, policial, drama y ciencia-ficción a cargo de Gonzalo Bravo y Rubén Meriggi (La burla de los dioses), Chuck Dixon y Enrique Villagrán (Un pequeño recaudo), Armando Fernández y Sergio Ibáñez (Vurdalak); Darío Tima y Guilty Studios (Una mascota peligrosa), Walter Gómez y Daniel Grifo (Historias de Alcantarilla) y Matías Timarchi (Rockstar).

Condorito Extra Colección N°4
Editorial Televisa (Argentina, Chile, México)

Muy pobre manera de festejar los 55 años del icono más importante de la historieta chilena. El material original de Pepo, aquel que permitió entender los comportamientos de una sociedad particular, brilla por su ausencia. A cambio, levanta su copa el Condorito políticamente correcto y de blanco humor globalizado.

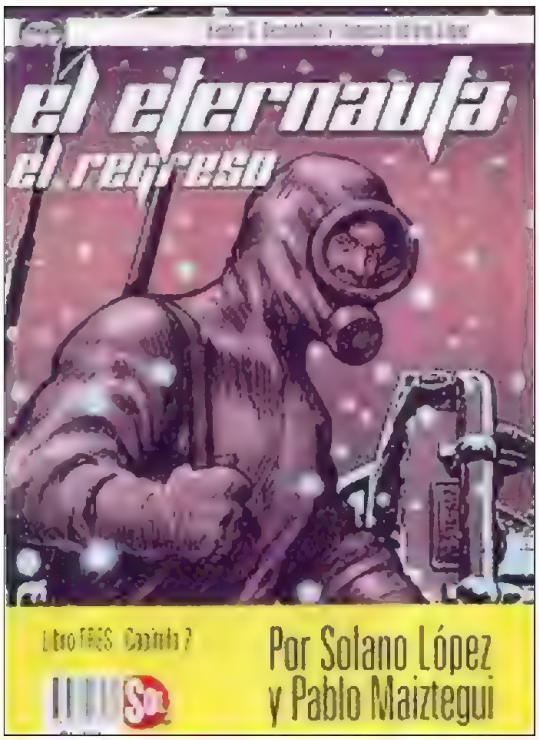


Criaturas del aire

Editorial Taurus

Esperadísima reedición del abundantemente fotocopiado libro del pensador español Fernando Savater, repleto de introspectivos monólogos de Tarzán, Sherlock Holmes, Drácula, Conan, el Padre Brown, Desdémona, el Doctor Jeckyll-Mr. Hyde y un largo etcétera, originalmente publicado en 1979.

"Todos ellos vuelven a contarnos sus historias y, a veces, nos sorprenden descubriéndonos el reverso de las tramas por las que alcanzaron celebridad, a la vez que van desgranando las claves de nuestro destino: los viajes, la soledad, la violencia, el amor y los amores, el espanto, la muerte... Esta obra es un juego sobre el poder de la imaginación, en el que se mezclan la reflexión y la creación literarias".



El Eternauta: El Regreso (Libro Tres, N°2)

Sol Ediciones

Tarde pero seguro llegó esta nueva entrega de la lucha de Juan Salvo contra los alienígenas, donde Gurbos amaestrados e indígenas revolucionarios se suman a la resistencia.

Y para estar a tono con los aires K, la acción de este esperado preludio del fin se desarrolla en la Patagonia.

De acuerdo con lo que anuncia la misma revista, la colección habría sido reducida a tres entregas.

F. Mérides Truchas

Edición del autor

CD Rom recopilatorio de la tira que Daniel Paz viene presentando desde hace doce años en el suplemento *No* del diario *Página 12*, con las efemérides que deberíamos celebrar si fuéramos un país en serio.

Además de un profuso repaso a las distintas leyendas, mitos y personajes recurrentes de la historieta, la edición incluye el corto animado *Una noche en la librería*, regalo de Paz a Quino en su pasado cumpleaños; y dos juegos interactivos: *La lata*, en el que hay que evitar los desfalcos del Dr. Rocho; y *La paloma de la paz*, cuya finalidad es convertir en buenas personas a George W. Bush y Osama Bin Laden.

Hellboy: Semilla de destrucción

Editorial Thalos

Coincidiendo con el estreno del largometraje dirigido por Guillermo del Toro, apareció la edición argentina del primer relato del detective paranormal creado por Mike Mignola (aquí, con alguna ayuda literaria de John Byrne). "Hellboy es una serie que combina éxito y prestigio, climas ominosos y combates estremecedores. Una extraña pero efectiva combinación que atrapa por igual a los amantes de productos tan disímiles como *The X-Files*, los cómics de superhéroes, los mitos y leyendas medievales, o los cuentos de H.P. Lovecraft". Incluye la miniserie *Seed of Destruction* (1993), contando el origen del personaje y la base argumental del filme.

El Historietista N°5

La revista de "orientación, información y actualización sobre el 9º arte" dirigida por Walter Vázquez volvió al ruedo. En esta entrega, una larga entrevista a Waccio Szkater (alter ego de Manuel Gutiérrez) abre paso a una serie de artículos sobre la *bande dessineé* belga y Spirou, las nuevas historietas bélicas de Armando Fernández, la *Colección Todo Color* de Columba y un minireportaje a Gerardo Canelo.

Incluye los suplementos del Grupo Nippur y del Museo de la Caricatura Severo Vaccaro. La verdad que lo único que desentona es la sección "Detrás de la Bañadera del Cómic". ¿Por qué será?.

Humoridiota

Pequeño editor

Selección de las tiras que el rosarino Max Cachimba (seudónimo de Juan Pablo González) publicó en el efímero diario *Perfil*. "Hasta ese momento yo no había hecho humor - confió el autor al matutino *La Capital*-. Pensé que no me iba a salir, pero me puse a hacerlas e hice la cantidad exacta: no se me ocurrirían diez más. Creo que agoté lo que podía hacer al respecto".

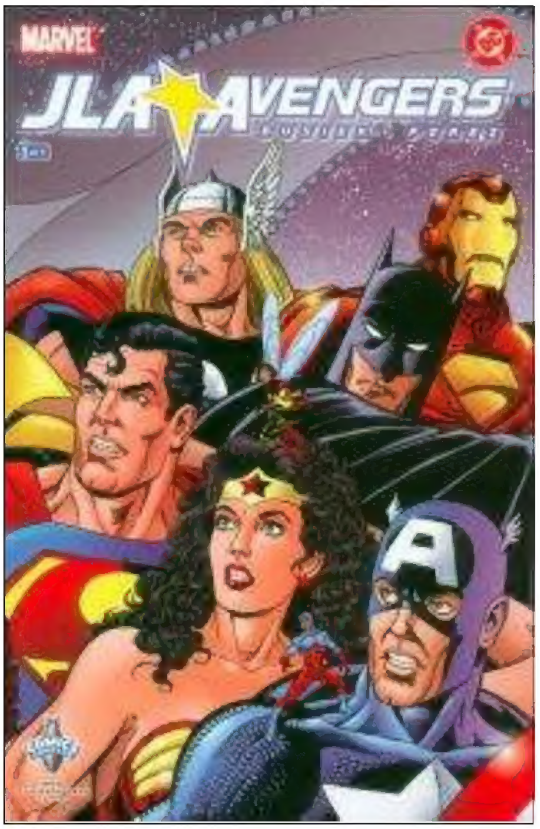
Inocente y tierno, con una mirada piadosa de las cosas y las gentes canalizada por el absurdo, el libro de Cachimba se lee demasiado rápido. ¿Para cuándo el próximo?

Jim, Jam y el otro
Estudio TR3S

Después de años dando vuelta por el ciberespacio, la tira de Max Aguirre llegó al papel. Una comedia de situaciones ideal para leer en primavera, verano, otoño o invierno.

El subtítulo de "Sexo. Mucho pero mucho sexo", no es lo que parece.

Imprescindible.



JLA-Avengers N°1
Comics Conosur

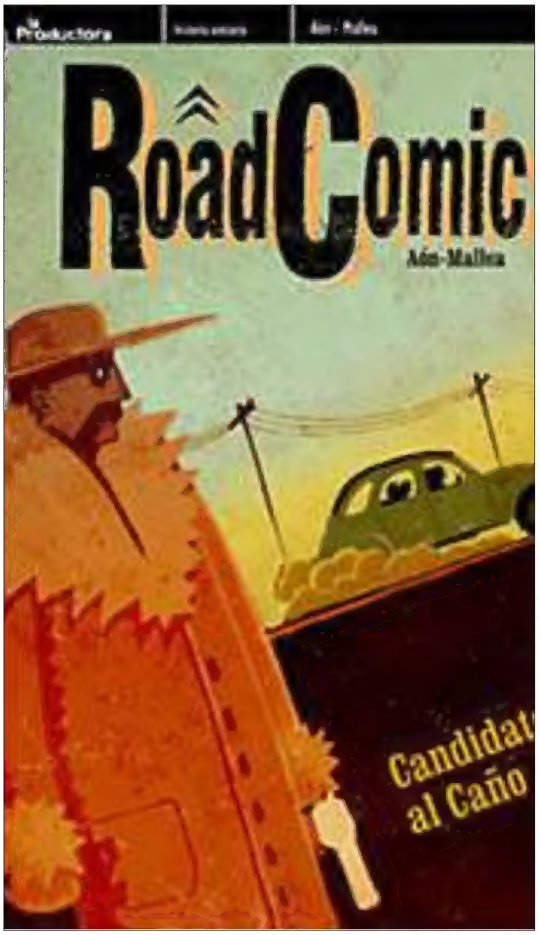
Edición local de la miniserie coproducida entre Marvel y DC Comics, enfrentando y uniendo a sus dos supergrupos de cabecera.

Netamente autoreferencial, por sus múltiples disparadores será mayormente disfrutada por aquellos seguidores fanáticos de ambas longevas sagas.

Kurt Busiek (guión) y George Perez (diujos) luchan por estar a la altura de las circunstancias.

El Picasesos N°6
La Máquina Infernal Ediciones

La revista de crítica sobre la historieta se mete de lleno en un tema central para el actual sistema de producción, circulación, lectura y almacenamiento de cómics en la Argentina y el mundo: El fenómeno digital y las nuevas tecnologías, desde el Yellow Kid hasta Scott McCloud..



Road Comic: Candidatos al caño
La Productora

Segunda entrega de la serie de Cristian Mallea (guión) y Carlos Aón (dibujos), "siguiendo las desventuras de cuatro amigos a bordo de un Citroen 3CV".

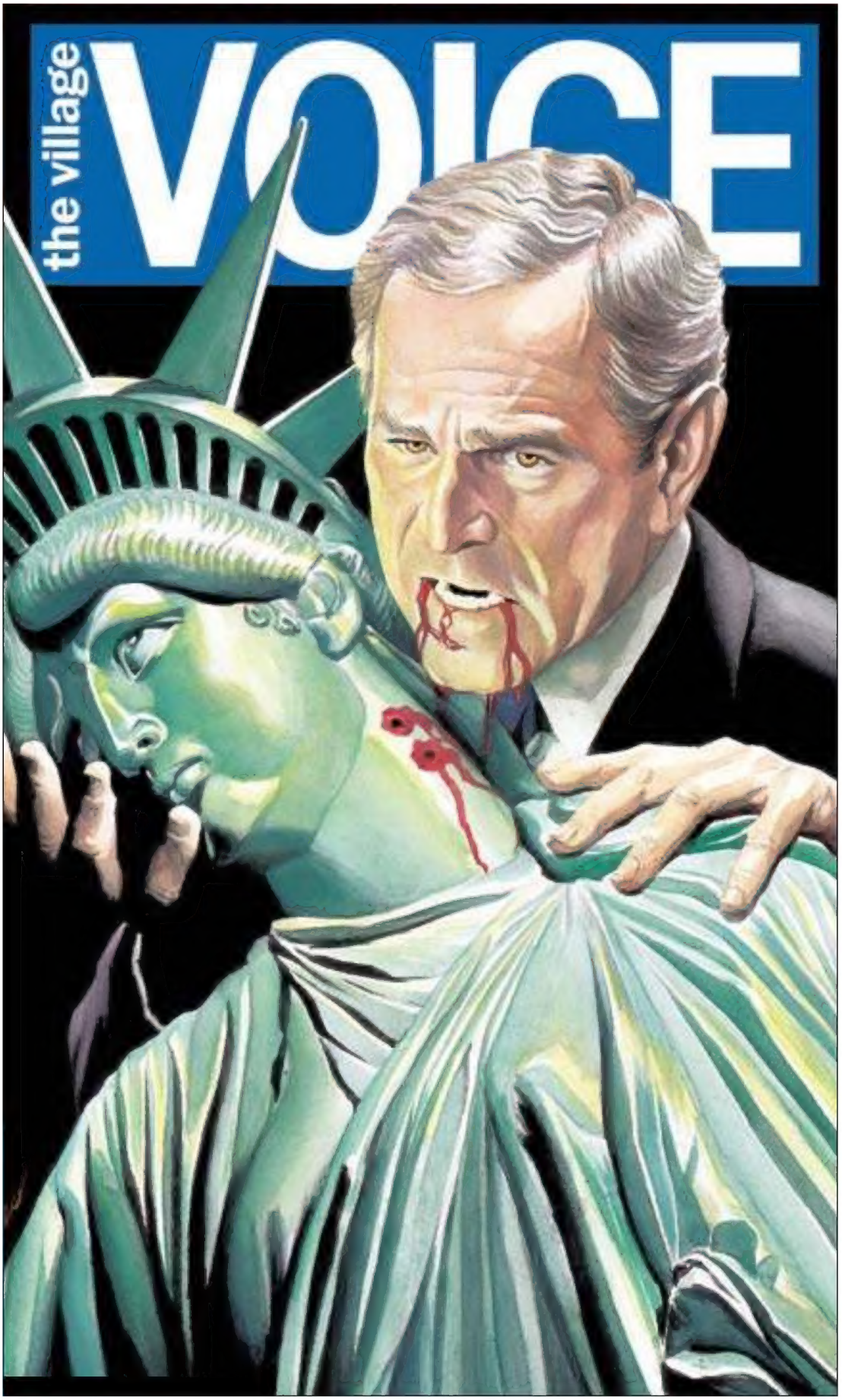
"Esta historia autoconclusiva cuenta las peripecias de Anselmo, Tito, el Tano y Chamuyo por rutas de la Argentina plagadas de policías corruptos, traficantes asesinos y políticos cocainómanos. Todo en un marco policial y costumbrista; y con música de cumbia de fondo".

¡Como la vida misma!

Última Mirada

por Fernando Ariel García

Bush reelecto: Kerry reconoció la derrota

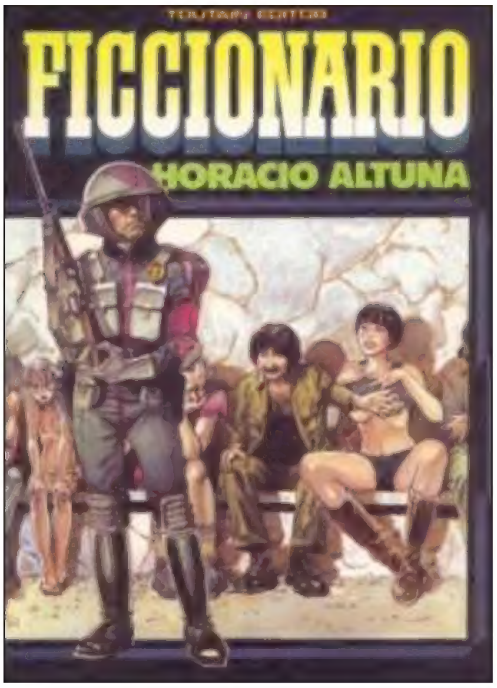


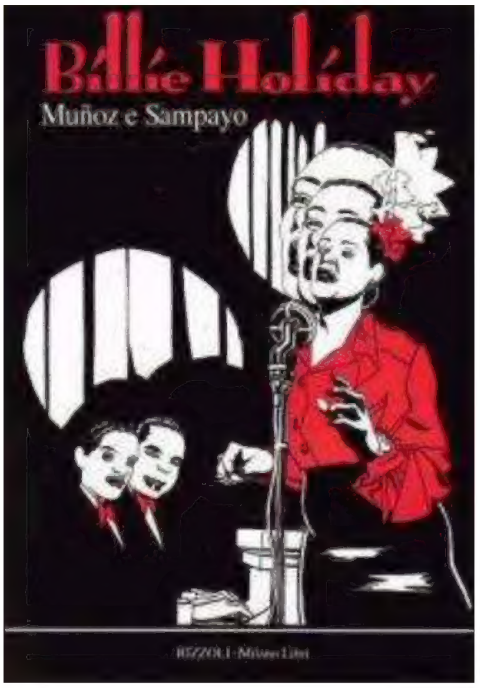
Arriba:
"Probablemente
Homero y George W.
se llevarían muy bien
-comentó Matt Groening,
creador de *Los Simpsons*-.
Y eso que Homero no
se llevaba bien con Bush padre.
Es decir, se pelearon.
Pero creemos que
George W. y Homero
tendrían mucho en común
y que estarían de acuerdo
en la mayoría de las cosas.
Y están en el mismo nivel".

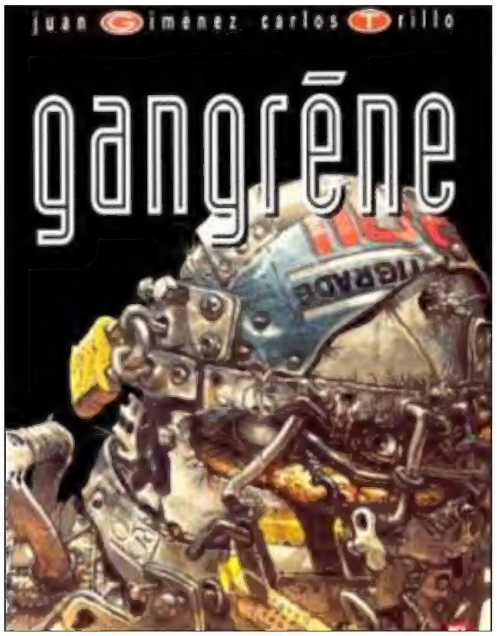
Derecha:
"Secando a la democracia",
tituló *The Village Voice*
días antes de las elecciones
norteamericanas.
Y Alex Ross puso la tapa.

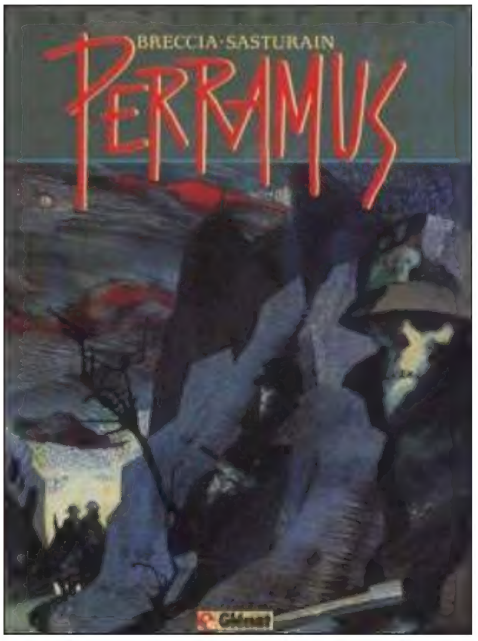
© de sus respectivos propietarios.

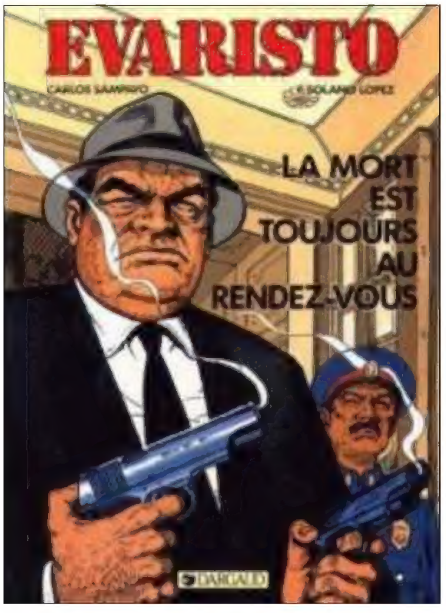
Galería de Portadas: Fierro 20 años











Cuando la revista de Ediciones de la Urraca ganó la calle, los grandes autores argentinos ya eran reconocidos en todo el mundo; y a pesar de que sus obras emblemáticas habían sido editadas en diversos idiomas (incluido el castellano), las mismas eran prácticamente desconocidas en la Argentina. *Fierro* no sólo salvó ese vacío, sino que permitió la aparición y el afianzamiento de los nuevos valores locales.

Las historietas son © de sus respectivos autores.
Los diseños de portadas son © de las respectivas editoriales.

Arriba:
Ficcionario,
Toutain, España, 1985.
Billie Holiday,
Milano Libri, Italia, 1993.

Centro:
Gangrène (Basura),
Comics USA, Francia, 1993.
Perramus I,
Glénat, Francia, 1986.

Abajo:
Evaristo: La mort est toujours au rendez-vous,
Dargaud, Francia, 1985.
Kain (Caín),
Kult Editionen, Alemania, 2002.

Clara de Noche (guión de Carlos Trillo y Eduardo Maicas y dibujos de Jordi Bernet) se publica regularmente en la Argentina, España, Italia y los Estados Unidos. Esta ilustración especial fue utilizada por los autores como tarjeta personal de salutaciones para las fiestas de fin de año. Gracias a su generosidad, hoy podemos compartirla con todos nuestros lectores.

¡Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo!